
Ano Letivo 2023-24

Unidade Curricular LABORATÓRIO DE ARTES VISUAIS I

Cursos ARTES VISUAIS (1.º ciclo)

Unidade Orgânica Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Código da Unidade Curricular 14531116

Área Científica ARTES VISUAIS

Sigla

Código CNAEF (3 dígitos) 2(11)

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (Indicar até 3 objetivos) 4;5;8

Línguas de Aprendizagem Português

Modalidade de ensino

Presencial

Docente Responsável

Alexandre Nuno Serrão Fialho Alves Barata

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Alexandre Nuno Serrão Fialho Alves Barata	OT; PL	PL1; OT1	39PL; 3OT
Sara Navarro Condesso	OT; PL	PL1; OT1	39PL; 2OT

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

ANO	PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*	HORAS DE CONTACTO	HORAS TOTAIS DE TRABALHO	ECTS
1º	S1	78PL; 5OT	252	9

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Não há conhecimentos prévios recomendados.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Desenvolvimento da capacidade de, a partir da análise crítica da realidade, propor novos objectos no domínio da expressão artística tridimensional;

Desenvolvimento de um processo criativo da concepção até à realização / relacionar as ideias com a sua realização plástica;

Desenvolvimento da capacidade de resolver a exequibilidade dos problemas estruturais das construções tridimensionais;

Desenvolvimento da capacidade de organizar os componentes formais em função das ideias que se querem veicular;

- Desenvolvimento da compreensão dos conceitos fundamentais da expressão visual tridimensional inserindo- os no contexto da história da arte;
- Desenvolvimento da capacidade de observação, reflexão e crítica em relação às ideias e as propostas artísticas;
- Desenvolvimento da capacidade de exploração da plasticidade formal de diversos materiais;

Desenvolvimento da investigação e aprofundamento autónomo da conhecimento no domínio da expressão artística.

Conteúdos programáticos

Princípios gerais

Será desenvolvido um programa de exploração da expressão visual, em suportes tridimensionais, num processo que se quer experimental/criativo com a exploração de ideias e projectos de composição visual.

Estudo e investigação dos elementos estruturais da comunicação visual em suportes tridimensionais: -

Suporte, - o "nada" inicial;

- Ponto e Linha;
- Forma / Volume;

Textura; - Espaço; - Cor.

Estudo de Composição:

- Unidade e harmonia (tema, forma, repetição e grelha);
- Equilíbrio (simetria/assimetria, forma/textura e valor/cor);

Contraste (destaque, isolamento e posição relativa);

Ritmo (alternância e ilusão de movimento);

- Escala e proporção;
- O assunto como elemento da obra;
- A obra e o contexto envolvente.

Técnicas da expressão tridimensional:

Aprendizagem e exploração das técnicas de

- Colagem, *assemblage* e *ready-made*;
- Escultura em diversos materiais utilizando técnicas de modelação, subtração e construção.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Devido à disciplina ter um carácter teórico--prático a avaliação será contínua. As competências, serão demonstradas principalmente em projetos práticos, e esses serão percebidos e valorizados no seu processo evolutivo. Haverá uma incidência teórica no início de cada proposta, onde serão expostos os conceitos base. O visionamento de obras exemplares e a sua análise servirá de base à reflexão.

O discente terá de participar obrigatoriamente na Avaliação Intercalar e Final que consiste na apresentação dos trabalhos perante um júri composto por, pelo menos, dois docentes, sendo um docente da UC.

Será matéria de avaliação:¿

- A idealização dos projetos (coerência e originalidade);
- ¿- A execução dos projetos (articulação das ideias, criatividade e qualidade técnica) ;
- O empenho e evolução pessoal;
- A capacidade crítica, participação no coletivo e assiduidade.

A avaliação é contínua e o aluno terá de frequentar 75% das aulas em regime presencial.

A avaliação desta UC não terá exame final.

Bibliografia principal

- ALESINA, Inna e LUPTON, Ellen. Exploring Materials, Princeton Architural Press, New York, 2010
CARCHIA, Gianni e Paolo D.Angelo (dir.). Dicionário de Estética. Col. Lexis, Edições 70, Lisboa, 2003.
ECO, Umberto. História da Beleza. Difel, Algés, 2005.
MAYER, Ralph. Manual do Artista. Martins Fontes. São Paulo, 1996.
PIPES, Alan. Foundations of Art and Design. Laurence King Publishing, Londres, 2003.
ITTEN, Johannes. Art de La Couleur, Dessain et Tolra, Alemanha, 2004.
ROCHA, Carlos Sousa. A Plasticidade do Papel. Plátano Editora, 2000.
STEINER, Barbara e YANG, Jun. Autobiography. Col. Art WorKs, Thomas & Hudson, Londres, 2004.
SCHMIDT, Petra e STATTMANN, Nicola. UN/FOLD, Paper in Design, Art, Birkhauser, Basel. 2009.
Coleção Movimentos de Arte Contemporânea, Vários autores, 12 volumes, Editorial Presença, Barcarena, 2002.

Academic Year 2023-24

Course unit VISUAL ARTS LABORATORY I

Courses VISUAL ARTS (1st cycle)

Faculty / School FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES

Main Scientific Area

Acronym

CNAEF code (3 digits) 2(11)

Contribution to Sustainable Development Goals - SGD (Designate up to 3 objectives) 4;5;8

Language of instruction Portuguese

Teaching/Learning modality Presential

Coordinating teacher Alexandre Nuno Serrão Fialho Alves Barata

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Alexandre Nuno Serrão Fialho Alves Barata	OT; PL	PL1; OT1	39PL; 3OT
Sara Navarro Condesso	OT; PL	PL1; OT1	39PL; 2OT

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
0	0	78	0	0	0	5	0	252

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

Pre-requisites

no pre-requisites

Prior knowledge and skills

No previous knowledge

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)

- Development of the capacity to propose new objects in the field of 3-dimensional artistic expression from the critical analysis of reality;
- Development of a creative process from conception to realization and of relating the ideas with corresponding plastic realization;
- Development of the ability to solve the feasibility of structural problems of 3-dimensional structures;
- Development of the ability to organize formal components depending on ideas to be presented;
- Development of an understanding of the fundamental concepts of 3-dimensional visual expression by using them in the context of Art History;
- Development of observation skills, reflection and criticism in relation to artistic ideas and proposals;
- Operational capacity to develop formal plasticity in various materials;
- Development of research capacities and autonomous deepening of knowledge in the field of artistic expression.

Syllabus

General Principles

A program of exploration of the visual expression in 3-dimensional media will be developed, in a process that is both experimental and creative with exploring ideas and visual composition projects.

Study and research of the structural elements of visual communication in tridimensional media: Support as initial nothingness.

Point and Line.

Shape / volume.

Texture, Space and Color.

Composition study:

Unity and harmony (theme, shape, repetition and grid);

Balance (symmetry / asymmetry, shape / texture and value / color) Contrast (highlight, isolation and relative position);

Rhythm (alternating and illusion of movement);

Scale and proportion;

Theme as work element;

The work and the surrounding context;

Techniques of tri-dimensional expression.

Learning and exploration of the techniques of:

Collage, assemblage, and ready-made.

Sculpture in various materials using modeling techniques, subtraction and construction.

Teaching methodologies (including evaluation)

Due to the theoretical-practical character of the UC, assessment will be continuous. Students' skills are mainly demonstrated in practical projects, perceived and valued in their evolutionary process. Theoretical emphasis is given at the beginning of each proposal, to expose the basic concepts. A basis for reflection is the viewing and analysis of masterpieces.

Students must participate in the Final Evaluation: a presentation of their work before a jury composed of at least the two teachers of UC
Evaluation Criteria: idealization of projects (coherence, originality); implementation of projects (capacity to articulate ideas, execution, creativity); critical capacity and contribution to the collective; personal investment (effort to overcome difficulties, persistence and completion capacity); evolution of personal path (analysis of the evolution of previous components throughout the year and before the UC objectives); attendance

The evaluation of this course will not have a final exam

Main Bibliography

ALESINA, Inna e LUPTON, Ellen. Exploring Materials, Princeton Architectural Press, New York, 2010

CARCHIA, Gianni e Paolo D'Angelo (dir.). Dicionário de Estética. Col. "Lexis", Edições 70, Lisboa, 2003.

ECO, Umberto. História da Beleza. Difel, Alge's, 2005

MAYER, Ralph. Manual do Artista. Martins Fontes. São Paulo, 1996.

PIPES, Alan. Foundations of Art and Design. Laurence King Publishing, Londres, 2003.

ITTEN, Johannes. Art de La Couleur, Dessain et Tolra, Alemanha, 2004

ROCHA, Carlos Sousa. A Plasticidade do Papel. Platano Editora, 2000

STEINER, Barbara e YANG, Jun. Autobiography. Col. "Art Works", Thomas & Hudson, Londres, 2004

SCHMIDT, Petra, STATTMANN, Nicola. UN/FOLD, Paper in Design, Art..., Birkhauser, Basel. 2009

Colecção "Movimentos de Arte Contemporânea", Vários autores, 12 volumes, Editorial Presença, Barcarena, 2002