
Ano Letivo 2020-21

Unidade Curricular LABORATÓRIO DE ARTES VISUAIS II

Cursos ARTES VISUAIS (1.º ciclo)

Unidade Orgânica Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Código da Unidade Curricular 14531120

Área Científica ARTES VISUAIS

Sigla

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	52PL; 2OT
Tiago Rodrigues Baptista	OT; PL	PL1; OT1	26PL; 3OT

* 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	S2	78PL; 5OT	252	9

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Sem conhecimentos prévios

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

- Desenvolvimento da capacidade de, a partir da análise crítica da realidade, propor novos objetos no domínio da expressão artística bidimensional;
- Desenvolvimento de um processo criativo da concepção até realização / relacionar as ideias com a sua realização plástica;
- Desenvolvimento da capacidade de resolver a exequibilidade dos problemas estruturais de composições bidimensionais;
- 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 bidimensional inserindo-os no contexto da história da arte.
- Desenvolvimento da capacidade de observação, reflexão e crítica em relação às ideias e às propostas artísticas;
- Desenvolvimento da capacidade de exploração da plasticidade formal de diversos materiais e superfícies;
- Desenvolvimento da investigação e aprofundamento autónomo do conhecimento no domínio da expressão artística.

Conteúdos programáticos

Estudo e investigação dos elementos estruturais da comunicação visual em suportes bidimensionais

- Plano de intervenção / suporte
- Ponto e Linha - características, qualidade, contorno.
- Forma - relação forma/fundo, representação/abstracção, geométrica/biomórfica.
- Espaço - profundidade, perspectiva.
- Textura - táctil e ilusória.
- Cor - características, interacções, significado.
- Valor - luz/sombra.
- Tromp l'oeil - ilusão visual nos seus múltiplos aspectos.

Estudo de Composição

- Unidade e harmonia
- Equilíbrio
- Tensão
- Contraste
- Ritmo
- O tema como elemento da obra
- A obra como representação e expressão visual
- Experimentação e acaso no processo criativo

Técnicas da expressão bidimensional

- Pintura acrílica, óleo e aquarela.
- Exploração de técnicas pictóricas em diversos suportes (telas, papel/cartão, madeiras prensadas, etc)

Exploração de diversos meios (pincéis, espátulas, recorte, readymade, colagem, etc)

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Os conteúdos programáticos serão explorados, essencialmente, através de projectos práticos. A avaliação tem um carácter contínuo. O discente terá de participar obrigatoriamente na Avaliação Final que consiste na apresentação dos trabalhos referentes às propostas solicitadas, perante um júri composto por pelo menos os docentes da UC.

Será matéria de avaliação:

A idealização (coerência e originalidade);

A conceção (articulação das ideias com o projeto finalizado, criatividade e qualidade de execução técnica);

A capacidade crítica, o poder de síntese e a contribuição para o conhecimento coletivo;

Investimento no trabalho e evolução do percurso pessoal.

Para admissão à avaliação final exige-se a assiduidade com frequência de pelo menos 75% das horas de contato e devem ser realizados pelo menos dois elementos de avaliação.

A avaliação desta UC não terá Exame Final.

Bibliografia principal

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

ELGER, Dietmar, Expressionismo, Taschen, Köln, 1998

ECO, Umberto. História da Beleza. Difel, Algés, 2005

ECO, Umberto. História do Feio. Difel, Algés, 2007

HELLER, Eva. A Psicologia das Cores. Gustavo Gili, Barcelona, 2009

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

LUCIE-SMITH, Edward, Artoday, Phaidon, Londres, 2005

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

1001 Paintings you must see before you die. Vários autores (General Editor: Stephen Farthing), Quintet, Londres, 2006

Academic Year 2020-21

Course unit VISUAL ARTS LABORATORY II

Courses VISUAL ARTS (1st Cycle)

Faculty / School FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES

Main Scientific Area

Acronym

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	52PL; 2OT
Tiago Rodrigues Baptista	OT; PL	PL1; OT1	26PL; 3OT

* 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 prior knowledge

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

- Development of the capacity of critical analysis of reality, proposing new objects in the field of bi-dimensional artistic expression;
- Development of a creative process from conception to realization / relate the ideas with its plastic realization; - Development of the ability to solve the feasibility of the structural problems of bi-dimensional composition;
- Development of the ability to organize the formal components depending on the ideas that are supposed to serve;
- Development of comprehension of the fundamental concepts of bi-dimensional visual expression by placing them in the context of art history
- Development of observation skills, reflection and criticism in relation to ideas and artistic proposals;
- Development of the operating capacity of the formal plasticity of various materials and surfaces;
- Development of research and autonomous furthering of knowledge in the field of artistic expression.

Syllabus

General principles

Follow up studying structural elements of visual discourse; emphasis on exploration of bi-dimensional visual expression.

Main Contents

Follow-up study/research of structural elements of visual communication in bi-dimen. media

Intervention plane/Support

Point/Line: charact. quality contour

Shape: relation shape/background representation/abstraction geometric/biomorphic

Space: deepness/perspective

Texture: tactile/illusory

Color: characteristics interactions meaning

Value: light/shadow

Tromp l'oeil: visual illusion various aspects

Composition study:

Unity and harmony

Balance

Tension

Contrast

Rhythm

Theme: an element of the work

Work: visual representation and expression

Creative process: experimentation and chance

Techniques of bi-dimen. expression:

Acrylic oil and watercolor painting

Exploration of pictorial techniques, various supports (canvas papercardboard chipboard etc)

Explor. of various media (brush spatula cut-up ready-made collage etc)

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 the UC. Eval. 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 object.); attendance.

The evaluation of this course will not have a final exam.

Main Bibliography

- CARCHIA, Gianni e Paolo D'Angelo (dir.). Dicionário de Estética. Col. Lexis, Edições 70, Lisboa, 2003.**
- ELGER, Dietmar, Expressionismo, Taschen, Köln, 1998**
- ECO, Umberto. História da Beleza. Difel, Algés, 2005**
- ECO, Umberto. História do Feio. Difel, Algés, 2007**
- HELLER, Eva. A Psicologia das Cores. Gustavo Gili, Barcelona, 2009**
- 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**
- LUCIE-SMITH, Edward, Artoday, Phaidon, Londres, 2005**
- Colecção Movimentos de Arte Contemporânea, Vários autores, 12 volumes, Editorial Presença, Barcarena, 2002**
- 1001 Paintings you must see before you die. Vários autores (General Editor: Stephen Farthing), Quintet, Londres, 2006**