

Ano Letivo 2019-20

Unidade Curricular LABORATÓRIO DE ARTES VISUAIS III

Cursos ARTES VISUAIS (1.º ciclo)
Tronco comum

Unidade Orgânica Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Código da Unidade Curricular 14531123

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	PL	PL1	52PL
Susana da Glória Vieira de Medeiros	OT; PL	PL1; OT1	26PL; 5OT

* 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
2º	S1	78PL; 5OT	252	9

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Não são necessários conhecimentos prévios específicos.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Desenvolvimento e concretização de um trabalho sustentado através de um processo de investigação próprio do âmbito da diversidade presente no discurso visual.

Desenvolvimento da capacidade de reflexão crítica sobre o contexto das práticas artísticas contemporâneas e sobre o discurso visual dessas práticas.

Desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre a produção de imagens em geral.

Desenvolvimento da capacidade de exploração de noções de espaço.

Desenvolvimento da capacidade de exploração das possibilidades criativas da forma através da aplicação das técnicas e dos instrumentos mais adequados.

Desenvolvimento da capacidade de articulação entre a conceptualização e a concretização no seio do processo criativo.

Desenvolvimento da capacidade de análise, síntese, avaliação de crítica e de autocrítica.

Desenvolvimento de pesquisa, de trabalho autónomo e de aprofundamento da aprendizagem.

Conteúdos programáticos

Dado o carácter da unidade curricular, esta institui-se como local de experimentação privilegiada.

A unidade curricular compreende duas propostas de investigação temática:

A. Auto-retrato.

Realização de trabalhos centrados sobre o auto-retrato, sendo o meio de expressão deixado à escolha do discente, podendo abranger a pintura, o desenho, a escultura, a fotografia, a performance, a instalação, entre outros. Esta proposta pretende levantar questões relativas à construção da identidade, à representação de si e do outro e à noção de corpo.

B. [Re]Interpretação de obra pictórica no contexto da história da arte.

Realização de trabalhos de natureza projectual em que se pretende desenvolver uma reflexão crítica sobre a pintura como modelo de interpretação/construção do real, e um reequacionamento do conceito de representação a partir de uma relação com outros meios de produção e difusão da imagem e do confronto com diferentes práticas contemporâneas.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Será dada importância à forma autónoma e criativa como o discente aborda a sua prática artística. Dado o carácter da unidade curricular, esta institui-se como local de experimentação privilegiada. Haverá lugar ao desenvolvimento de ferramentas técnicas conducentes ao resultado plástico desejado, mas também será necessário a transposição de conteúdos teóricos para preocupações/concretizações de ordem plástica.

Os discentes serão incentivados a refletir criticamente sobre o contexto e os problemas das práticas artísticas contemporâneas e a sua própria prática artística (e a conceptualização dos seus projetos) sendo os resultados de natureza variada consoante o médium escolhido.

Procura-se desenvolver a capacidade de pesquisa tanto de ferramentas técnicas como de conceitos operatórios ligados à produção artística contemporânea no que diz respeito à noção de corpo e à construção da identidade e à reinterpretação/citação de obras como processo criativo no contexto da história de arte.

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.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Devido à unidade curricular ter um carácter em que as competências desenvolvidas serão demonstradas, principalmente, pela execução de projetos práticos e, esses precisarem de ser percebidos e valorizados no seu processo evolutivo, a avaliação tem um carácter contínuo e é distribuída sem exame final.

A unidade curricular estrutura-se em torno de aulas práticas nas quais os discentes desenvolvem ferramentas técnicas conducentes aos resultados de ordem plástica. Os discentes são incentivados a refletir criticamente sobre o contexto e os problemas das práticas artísticas contemporâneas e sobre a sua própria prática artística, sobre a conceptualização dos seus projetos. Esta reflexão é promovida quer pela partilha, com os restantes discentes, sobre o seu processo de trabalho em curso quer pela visualização de imagens, fixas ou em movimento, de obras de artistas plásticos cuja prática artística seja revelante para a proposta em desenvolvimento.

A concretização de cada uma das propostas de trabalho implica a apresentação presencial dos projetos práticos fruto de um processo de investigação, perante os docentes da unidade curricular, englobando uma componente reflexiva.

Bibliografia principal

MIRANDA, J.A. Bragança de, Corpo e Imagem, Lisboa, Ed. Nova Veiga, (2ª ed.) 2012

BARTHES, Roland, A câmara clara, Lisboa, Ed. 70, 2001

BLESSING, Jennifer, Rose is a Rose is a Rose, Gender Performance in Photography, New York, Solomon R. Guggenheim Museum, 1997

CRONE, Rainer e SCHAESBERG, Peter, The Secret of the Cells, Munique, Londres, Nova Iorque, Ed. Prestel-Verlag, 2008

HARRISON, Charles e WOOD, Paul, Art in theory 1900-2000: an anthology of changing ideas, Wiley-Blackwell, 2002,(2ªed.)

KRAUSS, Rosalind, Caminhos da escultura moderna, Martins Fontes Ed. (Brasil)

MOLDER, Maria Filomena, Matérias Sensíveis, Lisboa, Ed. Relógio d'Água, 1999

O'REILLY, Sally, The Body in Contemporary Art, Londres, Thames & Hudson, 2009

OLIVEIRA, Nicolas, OXLEY, Nicola e PETRY, Michael, Installation Art, Londres, Ed. Thames and Hudson, LTD, 2004 (1ª ed. 1996)

TUCHERMANN, Ieda, Breve História do corpo e de seus monstros, Lisboa, Ed. Nova Veiga, 1999

Academic Year 2019-20

Course unit VISUAL ARTS LABORATORY III

Courses VISUAL ARTS (1st Cycle)
Tronco comum

Faculty / School FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES

Main Scientific Area ARTES VISUAIS

Acronym

Language of instruction Portuguese.

Teaching/Learning modality Face to face.

Coordinating teacher Alexandre Nuno Serrão Fialho Alves Barata

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Alexandre Nuno Serrão Fialho Alves Barata	PL	PL1	52PL
Susana da Glória Vieira de Medeiros	OT; PL	PL1; OT1	26PL; 5OT

* 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 and skills are necessary.

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

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

Developing and completing an assignment based on a research process in line with the diversity present in visual discourse.

Developing critical thinking skills on the context of contemporary artistic practices and on the visual discourses of those same practices.

Developing critical thinking on the production of images in general.

Developing the skill to explore the notions of space.

Developing the skill to explore creative possibilities of form by applying the most adequate techniques and instruments.

Developing skills for articulating between the conceptual and the fulfilling stages of a creative process.

Developing skills for: analysis, synthesis and evaluation, critique and selfcriticism, research, autonomous work and indepth learning.

Syllabus

The character of this curricular unit, it is established as a place of privileged experimentation.

The curricular unit comprises two work proposals:

A - Self-portrait.

Realization of work centered on the self-portrait, being the medium left to the student's choice, which may include painting, drawing, sculpture, photography, performance, installation, among others. This proposal intends to raise questions regarding the construction of identity, the representation of oneself and the other and the notion of body.

B - [Re] Interpretation of pictorial work in the context of the history of art.

The realization of a work of a projectual nature in which one intends to develop a critical reflection on painting as a model of interpretation of the real, and a re-equation of the concept of representation from a relation with other means of production and diffusion of the image and the confrontation with different contemporary practices.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives

Student creativity and autonomy in approaching their artistic practice will be valued.

Given the nature of this curricular unit, it offers a privileged opportunity for experimenting. There will be opportunity for developing technical tools enabling the artistic choice to be fulfilled but the transfer of theoretical content to concerns of an artistic nature will be

necessary. Students will be encouraged to reflect critically on the context and on the problems of contemporary artistic practices and on their own artistic practice (and the carrying out of their own projects). The results will be of a varied nature, depending on the medium chosen.

We hope to develop students research skills, both in terms of technical tools as well as operating concepts tied to contemporary artistic production, regarding the notion of body and identity construct, and the reinterpreting/citing of work as a creative process, in a History of Art context.

Teaching methodologies (including evaluation)

The course content will be explored mainly through practical exercises. There will be a theoretical component at the beginning of each proposal for presenting the foundation concepts.

Evaluation is continuous. Students will have to undergo the Final Evaluation which consists of presenting each of the proposed assignments.

The jury for the presentations will be composed of at least the lecturers from this Curricular Unit.

The following aspects will be evaluated:

Idealization (coherence and originality);

Carrying out the project (articulate ideas with the practical aspect, creativity, quality of technical work)

Critical ability and contributing collectively;

Personal investment and progress.

Attendance criteria: in order to be admitted for final evaluation students are required to attend, at least, 75% of the contact hours and at least two evaluations must be completed.

There is no Final Examination.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

Given the curricular units nature, where the skills developed are demonstrated, mainly through the carrying out of practical projects (which need to be understood and evaluated in their development process), the evaluation will be continuous and without a final exam.

The curricular unit is structured around practical classes, where students develop technical tools which lead to artistic results. Students are encouraged to reflect critically on the context and the problems of contemporary artistic practices and on their own artistic practices and the carrying out of their own projects. This reflection is encouraged through peer sharing of their own work in progress, either through looking at images, still or moving, or of work by artists whose artistic practice is relevant to the assignment being developed.

The conclusion of each of the proposed assignments implies a face to face presentation before the lecturers involved in this curricular unit, of the practical projects which are the result of a process of research and a component of reflection.

Main Bibliography

- MIRANDA, J.A. Bragança de, *Corpo e Imagem*, Lisboa, Ed. Nova Veiga, (2ª ed.) 2012
- BARTHES, Roland, *A câmara clara*, Lisboa, Ed. 70, 2001
- BLESSING, Jennifer, *Rose is a Rose is a Rose*, Gender Performance in Photography, New York, Solomon R. Guggenheim Museum, 1997
- CRONE, Rainer e SCHAESBERG, Peter, *The Secret of the Cells*, Munique, Londres, Nova Iorque, Ed. PrestelVerlag, 2008
- HARRISON, Charles e WOOD, Paul, *Art in theory 1900-2000: an anthology of changing ideas*, WileyBlackwell, 2002,(2ªed.)
- KRAUSS, Rosalind, *Caminhos da escultura moderna*, Martins Fontes Ed. (Brasil)
- MOLDER, Maria Filomena, *Matérias Sensíveis*, Lisboa, Ed. Relógio de Água, 1999
- O'REILLY, Sally, *The Body in Contemporary Art*, Londres, Thames & Hudson, 2009
- OLIVEIRA, Nicolas, OXLEY, Nicola e PETRY, Michael, *Installation Art*, Londres, Ed. Thames and Hudson, LTD, 2004 (1ª ed. 1996)
- TUCHERMANN, Ieda, *Breve História do corpo e de seus monstros*, Lisboa, Ed. Nova Veiga, 1999