

Ano Letivo 2019-20

Unidade Curricular LABORATÓRIO DE ARTES VISUAIS V

Cursos ARTES VISUAIS (1.º ciclo)
Tronco comum

Unidade Orgânica Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Código da Unidade Curricular 14531131

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	64PL; 2OT
Rui Francisco de Brion Ramirez Sanches	OT; PL	PL1; OT1	40PL; 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
3º	S1	104PL; 50T	392	14

* 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)

Capacidade para contextualizar e analisar a produção artística, ter capacidade para emitir juízos de valor com coerência e autonomia.

Capacidade de síntese da aprendizagem adquirida ao longo dos anos anteriores e sua aplicação num trabalho pessoal.

Capacidade de, a partir do seu contexto cultural e da análise crítica da realidade, propor novos objetos no domínio da expressão visual.

Capacidade de desenvolver um processo criativo da conceção até realização / relacionar as ideias com a sua realização plástica.

Capacidade de investigação e aprofundamento autónomo do processo artístico.

Conteúdos programáticos

O laboratório: espaço para a pesquisa no campo das Artes Visuais.

Pesquisa e produção de processos: enriquecimento da sensibilidade estética.

A contextualização e análise da produção artística.

Comunicação visual: os elementos estruturais da linguagem visual, a escolha das técnicas apropriadas relacionadas com os conceitos de arte.

A expressão criativa: o espírito crítico e experimental, a construção e apresentação de novas ideias. As ideias e os ganhos de eficiência na apresentação formal dos projectos. As técnicas: pictórico, gráfico, escultura, instalação convencional ou multimídia, fotografia, vídeo, imagem digital, animação, performance, etc.

Os problemas da arte contemporânea no cruzamento das expressões artísticas.

Contaminação e a importância das novas tecnologias.

A conexão entre as obras e o contexto sócio-cultural.

O sistema de circulação e legitimação da arte.

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

A unidade curricular de LAV V pretende ser um espaço de síntese dos conhecimentos adquiridos nas várias áreas do curso e, no final do curso de graduação, um equilíbrio de todo o processo de estudo. De acordo com o programa, o aluno desenvolve um processo de investigação individual nas expressões artísticas visuais ligados ao discurso visual, capaz de levá-lo para a realização de um projecto final em LAV VI. Os candidatos devem realizar um projeto de pesquisa pessoal em qualquer uma das áreas da expressão visual nos primeiros anos do curso de graduação. E também o trabalho de investigação com base em trabalhos e reflexões que são consistentes com o objetivo de construir um corpo de trabalho experimental. O estudante deve, no final do semestre, produzir, analisar o seu percurso e justificar as suas opções para o projeto de trabalho.

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

A unidade curricular de Laboratório de Artes Visuais V está organizada de forma a constituir-se como um espaço de investigação no domínio das artes visuais, em que os processos de pesquisa e produção se desenvolvem a partir da apresentação e discussão regular de conteúdos programáticos introduzidos para reflexão, ilustrados com modelos, reproduções ou recorrendo a visitas de estudo, sendo propostos trabalhos obrigatórios para exploração dos conteúdos programáticos.

Do ponto de vista pedagógico, os responsáveis pela unidade curricular organizam as aulas práticas de forma a que os estudantes sejam estimulados e incentivados a defender seu trabalho oralmente e a participar nas temáticas propostas e na discussão dos trabalhos dos colegas. Esta abordagem crítica e autocrítica de todos os trabalhos será incentivada como um elemento construtivo do processo de conhecimento e dinamizador das práticas individuais e coletivas do Laboratório. Devido ao facto de a unidade curricular ter um carácter de prática laboratorial, em que as competências desenvolvidas serão demonstradas principalmente pela execução de projetos práticos, essas competências são entendidas e valorizadas no seu processo evolutivo, sendo, portanto, a avaliação feita ao longo do funcionamento da unidade curricular.

Bibliografia principal

DUCHAMP, Marcel. Engenheiro do Tempo Perdido, Assírio e Alvim, Lisboa, 1990.

JAEGER, Anne Celine. Image Makers Image Takers, Thames & Hudson, Londres, 2007.

MATISSE, Henri. Escritos e reflexões sobre arte, Ulisseia, Póvoa de Varzim.

MARTIN, Sylvia. Vídeo Art, Taschen, Köln, 2006.

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

MÉREDIEU, Florence de. Arts et Nouvelles Technologies, Larousse, France, 2005.

WARHOL, Andy. Mi Filosofia de A a B y de B a A, Tusquets Editores, Barcelona, 1985.

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

Public Art. Florian Matzner ed, vários autores, Hatje Cantz publishers, OstfildernRuit, 2004.

100 Artists Manifestos From the Futurists to the Stuckists, vários autores (selecção de Alex Danchev), Modern Classics Penguin, Londres, 2011.

Academic Year 2019-20

Course unit VISUAL ARTS LABORATORY V

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	OT; PL	PL1; OT1	64PL; 2OT
Rui Francisco de Brion Ramirez Sanches	OT; PL	PL1; OT1	40PL; 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	104	0	0	0	5	0	392

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 specific prior knowledge and skills are necessary.

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

Ability to contextualize and examine the artistic production.

Ability to emit judgments of value with consistency and autonomy.

Capacity for synthesis of the learning acquired over the previous years and its application in a personal work.

Ability to, from cultural context and critical analysis of the reality, propose new objects in the field of visual expression.

Ability to develop a creative process from the conception to the achievement / to relate ideas with artistic achievement.

Capacity to research and deepening the autonomous artistic process.

Syllabus

The laboratory: space for research in the field of Visual Arts.

Research and production processes: enrichment of the aesthetic sensibility.

The contextualization and analysis of the artistic production.

Visual communication: the structural elements of the visual language, the choice of the appropriate techniques related with art concepts.

The creative expression: the critical and experimental spirit, the construction and presentation of new ideas.

The ideas and the efficiency gains in the formal presentation of the projects.

The techniques: pictorial graphic sculptural conventional or multimedia installation photography video digital imaging animation, performance,

etc.

The problems of the contemporary art.

The crossroads of artistic expressions.

Contamination and the importance of the new technologies.

The connection between works with the sociocultural contexts.

The system of circulation and legitimation of the art.

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

The curricular unit of LAV V aims to be a space of synthesis of the knowledge acquired in the various areas of the course and, at the end of

the degree course, a balance of the entire process of study. According to the syllabus, the student develops a process of individual research

in the visual artistic expressions connected to the visual discourse, able to lead him to the achievement of a final project in LAV VI. The

student must perform a personal research project in any of the areas of the visual expression in the early years of the degree course.

And also the research work based out in works and reflections that are consistent with the goal of building a body of experimental work. The

student must, at the end of the semester, produce, analyze his route and justify his options for the work project.

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 final project, 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

The curricular unit of Laboratório de Artes Visuais V is organized as to constitute itself as an area of research in the field of Visual Arts, in which the exploration and production processes are developed from the presentation and discussion of regular syllabus introduced for reflection, illustrated with models, reproductions or through study visits, being proposed works required for exploitation of the program of study.

From the pedagogical point of view, the responsible for curricular unit organizes practical lessons so that students are stimulated and encouraged to defend their work orally and to participate in the proposed thematic and to discuss the work of the colleagues. This critical and selfcritical approach of all works will be encouraged as a constructive element of knowledge and dynamic process of individual and collective practices of the laboratory. Due to the fact that the curricular unit have a character of laboratory practice, in which the developed skills will be demonstrated primarily by the implementation of practical projects, these competencies are understood and valued in their evolutionary process, and therefore the assessment is made during the operation of the unit.

Main Bibliography

DUCHAMP, Marcel. Engenheiro do Tempo Perdido, Assírio e Alvim, Lisboa, 1990

JAEGER, Anne Celine. Image Makers Image Takers, Thames & Hudson, Londres, 2007

MATISSE, Henri. Escritos e reflexões sobre arte, Ulisseia, Póvoa de Varzim

MARTIN, Sylvia. Vídeo Art, Taschen, Köln, 2006

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

MÉREDIEU, Florence de. Arts et Nouvelles Technologies, Larousse, France, 2005

WARHOL, Andy. Mi Filosofia de A a B y de B a A, Tusquets Editores, Barcelona, 1985

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

Public Art. Florian Matzner ed, vários autores, Hatje Cantz publishers, OstfildernRuit, 2004

100 Artists Manifestos From the Futurists to the Stuckists, vários autores (selecção de Alex Danchev), Modern Classics Penguin, Londres, 2011