
Ano Letivo 2023-24

Unidade Curricular LABORATÓRIO DE ARTES VISUAIS V

Cursos ARTES VISUAIS (1.º ciclo)

Unidade Orgânica Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Código da Unidade Curricular 14531131

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	65PL; 2OT
Rui Francisco de Brion Ramirez Sanches	OT; PL	PL1; OT1	39PL; 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; 5OT	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 multimédia, 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.

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

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 2023-24

Course unit VISUAL ARTS LABORATORY V

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 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	65PL; 2OT
Rui Francisco de Brion Ramirez Sanches	OT; PL	PL1; OT1	39PL; 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.

Teaching methodologies (including evaluation)

Due to the theoretical--practical character of the UC, assessment will be continuous and students will have to attend 75% of the classes. 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.

Students must participate in Middle-term and the Final Evaluation: a presentation of their work before a jury composed of at least 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 will not have a final exam

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, Koln, 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