
Ano Letivo 2022-23

Unidade Curricular POÉTICAS DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA CONTEMPORÂNEA

Cursos PROCESSOS DE CRIAÇÃO (Pós-graduação)

Unidade Orgânica Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Código da Unidade Curricular 19421001

Área Científica

Sigla

Código CNAEF (3 dígitos) 210

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (Indicar até 3 objetivos) 4,8,9

Línguas de Aprendizagem Portuguese

Modalidade de ensino

Híbrida - presencial e online

Docente Responsável

Mirian Estela Nogueira Tavares

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Mirian Estela Nogueira Tavares	OT; S	S1; OT1	12.5S; 2.5OT
Rui Francisco de Brion Ramirez Sanches	OT; S	;S1; OT1	10S; 2OT
Pedro Jorge Agostinho Alves da Veiga	OT; S	;S1; OT1	10S; 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		156	6

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Não são requeridos

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

- Compreender as transformações da arte como reflexo das transformações gerais da humanidade.
- Ser capaz de interagir crítica e criativamente com a diversidade de manifestações artísticas que compõem a história das artes, especialmente diante dos contextos de hibridação e diluição de fronteiras.
- Estar apto a identificar, reproduzir e refletir de forma crítica sobre as poéticas criativas específicas de determinados meios.
- Estar apto a desenvolver reflexões teóricas diante da complexidade e dos desafios da arte contemporânea.

Conteúdos programáticos

1. A obra de arte na era da reprodução técnica e da cultura de massas.
2. Vanguardas artísticas.
3. As artes no Pós-Guerra.
4. Desdobramentos dos enlances entre literatura e cinema.
5. Do objeto ao conceito: a arte conceitual.
6. Artes do corpo e da cena.
7. Expressões da escultura moderna.
8. Hibridação nas artes e diluição de fronteiras.
9. Intersecções da imagem e do som.
10. Arte generativa, obras processuais e interativas.
11. Média-arte digital e experimentação contemporânea.
12. Ativismo e hacktivismo.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

O estudo da criação artística contemporânea é principalmente conduzido pela reflexão das práticas de artistas contemporâneos cujas produções despertam debate sobre cada um dos temas do conteúdo programático. Por meio de aulas teóricas, teórico-práticas e de orientação de trabalhos pretende-se trazer para a interação com os discentes exemplos de sujeitos, práticas e temas da arte contemporânea em suas interconexões. Textos fundamentais da história das artes são discutidos com foco nos processos de criação. Momentos-chave da criação na história das diferentes manifestações artísticas são lidos de modo cruzado. O estudo da prática de artistas da atualidade conduz os nexos entre o conteúdo programático e a cena contemporânea. A avaliação irá partir da proposta de um ensaio, artigo ou projeto parcial de trabalho que seja capaz de articular um ou mais aspectos abordados na unidade curricular com as questões trazidas pelo objeto de investigação do discente.

Bibliografia principal

- Bourriaud, N. (2009). Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo. SP: Martins Fontes.
- Didi-Huberman, G. (2017). Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens. Belo Horizonte: Editora da UFMG.
- Krauss, R. (2007). Caminhos da escultura moderna. SP: Martins Fontes.
- Machado, A. (2008). Arte e mídia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
- Salles, C. (2006). Redes da criação: a construção da obra de arte. Vinhedo: Horizonte.
- Sanches, R. (2017). Janela, espelho, mapa: a obra de arte e o mundo, reflexão sobre o projecto artístico individual. Lisboa: Sistema Solar.
- Tavares, M. (2021). Das poéticas e da poética analógico/digital de José Maçãs de Carvalho. DATJournal. V.6, nº4: Design + Art + Technology
- Veiga, P.A. & Marques, A. (2019). Digital activism and collaborative artistic practices. In Proceedings of Artech 2019, 9th International Conference on Digital and Interactive Arts, Braga.

Academic Year 2022-23

Course unit

Courses

Faculty / School FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES

Main Scientific Area

Acronym

CNAEF code (3 digits) 210

Contribution to Sustainable Development Goals - SGD (Designate up to 3 objectives) 4,8,9

Language of instruction Portuguese

Teaching/Learning modality Hybrid: attendance-based and online

Coordinating teacher Mirian Estela Nogueira Tavares

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Mirian Estela Nogueira Tavares	OT; S	S1; OT1	12.5S; 2.5OT
Rui Francisco de Brion Ramirez Sanches	OT; S	;S1; OT1	10S; 2OT
Pedro Jorge Agostinho Alves da Veiga	OT; S	;S1; OT1	10S; 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	0	0	0	0	0	0	156

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

Not required

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

To understand transformations in art as a reflection of general transformations in humanity.

To be able to critically and creatively interact with diverse artistic manifestations in art history, most importantly in hybrid and borderless contexts.

To be able to identify, replicate and critically reflect on creative poetics produced in specific environments.

To be able to develop theoretical reflections towards the complexity and challenges of contemporary art.

Syllabus

1. The work of art in the age of mechanical reproduction and mass culture.
  2. Avant-garde art.
  3. Post-War art.
  4. Undoing literature and film.
  5. From object to concept: conceptual art.
  6. Body and scenic arts.
  7. Expressions of modern sculpture.
  8. Art hybridization and the dissolution of borders.
  9. Intersections of image and sound.
  10. Generative art, processual and interactive work.
  11. Digital-art and contemporary experimentation.
  12. Artivism and hacktivism.
-

Teaching methodologies (including evaluation)

The study of contemporary artistic creation mostly includes the reflection on contemporary artists whose work dwells on the different topics included in the syllabus. Theoretical, practical and work supervision allow students to interact with artists, practices and subjects in contemporary art and the ensuing interconnections. Central texts to art history will be discussed focusing mostly on creation processes. Key creation moments in history across different artistic manifestations will be interweaved. The study of present-day artist practices connects the syllabus and the contemporary framework. Assessment consists of an essay, article or partial project articulating one or more topics addressed in the curricular unit with student research.

Main Bibliography

- Bourriaud, N. (2009). Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo. SP: Martins Fontes.
- Didi-Huberman, G. (2017). Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens. Belo Horizonte: Editora da UFMG.
- Krauss, R. (2007). Caminhos da escultura moderna. SP: Martins Fontes.
- Machado, A. (2008). Arte e mídia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
- Salles, C. (2006). Redes da criação: a construção da obra de arte. Vinhedo: Horizonte.
- Sanches, R. (2017). Janela, espelho, mapa: a obra de arte e o mundo, reflexão sobre o projecto artístico individual. Lisboa: Sistema Solar.
- Tavares, M. (2021). Das poéticas e da poética analógico/digital de José Maças de Carvalho. DATJournal. V.6, nº4: Design + Art + Technology
- Veiga, P.A. & Marques, A. (2019). Digital activism and collaborative artistic practices. In Proceedings of Artech 2019, 9th International Conference on Digital and Interactive Arts, Braga.