

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR
NOTES ON THE CURRICULAR UNIT

Unidade Curricular <i>Curricular Unit</i>	Oficina de Teoria e Prática da cor <i>Colour Theory and Practice workshop</i>				
Ano Letivo <i>Academic Year</i>	2022-2023	Obrigatória		Área Científica <i>Scientific Area</i>	AD
		Eletiva	x		
Ano Curricular <i>Curricular Year</i>		Semestral	x	ECTS <i>Credits</i>	3
		Anual			

Contacto/horas <i>Contact Hours</i>	Teórico Prática <i>Theory/Practice</i>	Orientação Tutorial <i>Tutorial Guidance</i>	Seminário <i>Seminar</i>	Estágio <i>Internship</i>
	25,5	1,5		

Docente Responsável da UC (<i>nome completo</i>) Teacher Responsible for the Curricular Unit (<i>fullname</i>)	
Respetiva Carga Horária da UC Time allocation for the C.U.	
Outro Docente (<i>nome completo</i>) Other teacher (<i>fullname</i>)	
Respetiva Carga Horária da UC Time allocation for the C.U.	
Outro Docente (<i>nome completo</i>) Other teacher (<i>fullname</i>)	
Respetiva Carga Horária da UC Time allocation for the C.U.	

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

(conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Após a conclusão da unidade curricular, o estudante deve ser capaz de:

1. Compreender os aspetos preceptivos da cor.
2. Adquirir conhecimentos sobre a psicodinâmica das cores
3. Compreender a influência da cor no comportamento humano
4. Adquirir e aplicar conhecimentos sobre a teoria da cor
5. Aprofundar diferentes processos plásticos, atendendo às suas dimensões técnicas, formais e compositivas;

LEARNING OUTCOMES

(knowledge, aptitudes and skills to be developed by the students)

After concluding the course unit the learner is expected to be able to:

1. Understand the preceptive aspects of colour.
2. Acquire knowledge about the psychodynamics of colours

Documento válido para certificação após impressão pelos Serviços Académicos, colocação de selo branco e assinatura do representante institucional.

Valid document for certification after setting a stamp seal and signature of the institutional representative.

3. Understand the influence of colour on human behaviour
4. Acquire and apply knowledge of colour theory
5. To deepen different plastic processes, attending to its technical, formal and compositional dimensions

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Esta unidade curricular integra os seguintes conteúdos:

1. A perceção da cor
 - 1.1 O sentido da visão na fisiologia da luz.
 - 1.2 A psicodinâmica das cores:
 - 1.3 A cor e o contexto; reações à cor; peso da cor.
2. Teoria da cor
 - 2.2 A harmonia de cores
 - 2.3 Os 7 contrastes da cor
 - 2.4 A cor na física
3. Composição
 - 2.1 Forma e cor
 - 2.2 O efeito espacial da cor
 - 2.3 Técnicas expressivas de pintura

SYLLABUS

This curricular unit includes the following contents:

1. The perception of colour
 - 1.1 The sense of vision in the physiology of light.
 - 1.2 The psychodynamics of colour:
 - 1.3 Colour and context; reactions to colour; colour weight.
2. Colour theory
 - 2.2 Colour harmony
 - 2.3 The 7 colour contrasts
 - 2.4 Color in physics
3. Composition
 - 2.1 Shape and colour
 - 2.2 The spatial effect of colour
 - 2.3 Expressive techniques of painting

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UC

Esta UC visa, por um lado, entender o fenómeno da cor e o seu entrelaçamento com diversos fatores como a perceção fisiológica, a dimensão afetiva e simbólica, o contexto cultural e as tradições da representação artística; por outro, desenvolver e aprofundar competências técnicas que permitam explorar as potencialidades da cor tanto na sua dimensão afetiva, como simbólica, expressiva ou pedagógica.

Neste sentido, parte-se da articulação de conteúdos de vários domínios, da fisiologia, da teoria da cor, da química, da história e das artes plásticas, visando a compreensão e aprofundamento do fenómeno da cor através da experimentação técnica e da conceção de intervenções plásticas capazes de mobilizar os conhecimentos adquiridos e aplicá-los de forma pertinente na sociedade contemporânea.

DEMONSTRATION OF THE SYLLABUS COHERENCE WITH THE CURRICULAR UNIT'S OBJECTIVES

This course aims, on the one hand, to understand the phenomenon of colour and its intertwining with various factors such as physiological perception, the affective and symbolic dimension, the cultural context and traditions of artistic representation; on the other hand, to develop and deepen technical skills that enable to explore the potential of colour in its affective, symbolic, expressive or pedagogical dimension.

In this sense, it is based on the articulation of content from various fields, physiology, colour theory, chemistry, history and the plastic arts, aimed at understanding and deepening the phenomenon of colour through technical experimentation and the design of plastic interventions capable of mobilising the knowledge acquired and applying them in a relevant way in contemporary society.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA)

Sessões de exposição teórica documentada

Sessões práticas de exploração das técnicas expressivas

De acordo com o Regime de Frequência e Avaliação da ESELX, a avaliação pode assumir duas modalidades: avaliação contínua e avaliação por exame.

1. **A avaliação contínua** integra as seguintes componentes e realiza-se de acordo com os critérios indicados:

- Apresentação de portefólio com os trabalhos resultantes da exploração de materiais, suportes e técnicas (70%)

Critérios:

Domínio das técnicas

Originalidade das soluções encontradas

- Reflexão teórica e prática sobre um dos conteúdos abordados. (30%)

Critérios:

Coerência na articulação das ideias.

Fluência na expressão escrita.

Domínio das técnicas.

Originalidade.

2. A avaliação por exame:

Realização de uma produção plástica de aplicação das técnicas expressivas ministradas na disciplina.
(100%)

Critérios:

Domínio das técnicas

Originalidade das soluções encontradas

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION)

Documented theoretical exposition sessions

Practical sessions exploring expressive techniques

According to the Frequency and Evaluation Scheme of ESELX, assessment may take two forms:
continuous assessment and assessment by examination.

1. **Continuous assessment** includes the following components and is carried out according to the criteria indicated:

- Presentation of portfolio with the works resulting from the exploration of materials, media and techniques (70%).

Criteria:

Mastery of techniques

Originality of the solutions found

- Theoretical and practical reflection on one of the topics covered. (30%)

Criteria:

Coherence in the articulation of ideas.

Fluency in written expression.

Mastery of techniques.

Originality.

2. Assessment by examination:

Realization of a plastic production of application of expressive techniques taught in the discipline.
(100%)

Criteria:

Mastery of the techniques

Originality of the solutions found

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UC

A dimensão teórico-prática da UC articula a pesquisa e a reflexão teórica sobre o fenómeno da cor com a experimentação técnica de diferentes matizes, níveis de saturação e de luminosidade, através de diferentes técnicas, de forma a criar ferramentas para o desenvolvimento da capacidade da exploração das suas potencialidades expressivas, técnicas e pedagógicas.

Através de proposta de conceção de uma intervenção cromática no espaço, visa-se também refletir sobre a cor material, existente nos objetos que nos rodeiam, sobre o conceito de cor no âmbito da sociedade contemporânea.

A proposta de trabalho individual pretende estimular a criatividade através da conceção, e da fundamentação teórica de um projeto de intervenção em contexto educativo formal ou informal que mobilize os conhecimentos adquiridos.

A realização final de um portefólio, pretende promover a reflexão crítica sobre o processo de aprendizagem, quer ao nível do processo criativo, quer ao nível da realização das propostas e, deste modo, valorizar a pesquisa e investigação do processo de aprofundamento das competências no âmbito da cor.

DEMONSTRATION OF THE COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODOLOGIES AND THE LEARNING OUTCOMES:

The theoretical and practical dimension of the UC articulates the research and theoretical reflection on the phenomenon of colour with the technical experimentation of different hues, levels of saturation and brightness, through different techniques, in order to create tools for the development of the ability to explore its expressive, technical and pedagogical potential.

Through the proposed design of a chromatic intervention in space, it is also intended to reflect on the material colour, existing in the objects that surround us, on the concept of colour within contemporary society.

The individual work proposal aims to stimulate creativity through the design and theoretical basis of an intervention project in formal or informal educational context that mobilizes the acquired knowledge.

The final completion of a portfolio, aims to promote critical reflection on the learning process, both in terms of the creative process, both in terms of the implementation of proposals and thus enhance the research and investigation process of deepening skills in the field of colour.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL MAIN BIBLIOGRAPHY

Arnheim, R. (1980). *Arte e Percepção Visual – Uma Psicologia da Visão Criadora*. Pioneira.

- Albers, A. (2009). *Interaction of Color*. Martins Fontes.
- Clair, K. (2016) *The Secret Lives of Colour*. John Murray.
- Dondis, Donis A. (2000). *Sintaxe da Linguagem Visual*. Martins Fontes.
- Eisenmann, L. & Recker, K. (2011). *Pantone, 20th Century In Color*. Cronicle Books.
- Gage, J. (2000). *Colour and Meaning – Art, Science and Symbolism*. Thames & Hudson.
- Heller, E. (2004). *Psicología del Color – Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Gustavo Gili SA.
- Itten, J. (2001). *Art de la Couleur*. Dessain et Tolra,
- Kandinsky, W. (2003). *Do Espiritual na Arte*. Dom Quixote.
- McLeod, J. (2016). *Colour Psychology Today*. O-Books.
- Silveira, L. M. (2015). *Introdução à teoria da cor*. Editora UTFPR.
- Triedman, K. Colour (2015). *The Professional's Guide: Understanding and Mastering Colour in Art and Design*. Ilex.