

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2023-24	Ano Curricular Curricular Year	3	Período Term	S1	ECTS: 3
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	Artes			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9005557] Estética [9005557] Aesthetics					
Curso Course	[134] Licenciatura em Mediação Artística e Cultural [134] B. A. degree course in Artistic and Cultural Mediation					
Docente responsável Teacher Responsible	[50045] Leonardo Charréu					

CARGA LETIVA / LECTURING LOAD:

(T) Teóricas:	0027:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0000:00	(OT) Orientação Tutorial:	0000:00
(P) Práticas:	0000:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Dedicadas:			0048:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0075:00

DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR / ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:

[343] Ana Maria Garcia Nolasco da Silva | Horas Previstas: 26h

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES):

- Estabelecer uma relação entre as manifestações artísticas e o seu sentido estético.
- Compreender os princípios básicos da forma visual, da relação forma/função simbólica, do valor estético, ambiental e cultural.
- Adquirir conhecimento dos principais conceitos que permitem relacionar o papel do artista e da sociedade
- Refletir sobre o papel do criativo no contexto da sociedade pós-moderna;
- Desenvolver atividades de investigação no domínio da criação artística e da reflexão e das questões estéticas, identificando diferentes fontes de informação, recolhendo e analisando dados daí provenientes;
- Articular e integrar adequadamente informações teóricas de diferentes áreas do pensamento estético com dados de natureza empírica.
- Compreender os conceitos estéticos como potenciais ferramentas para despertar diferentes sentidos, através da mediação artística.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

- Establish a relationship between artistic manifestations and their aesthetic sense;
- Understand the basic principles of the visual form, the relationship form / symbolic function, the aesthetic, environmental and cultural value;
- Acquire knowledge of the main concepts that allow relating the role of the artist and society;
- Reflect on the role of the creative in the context of postmodern society;
- Develop research activities in the field of artistic creation and reflection and aesthetic issues, identifying different sources of information, collecting and analysing data from them;
- Articulate and integrate properly theoretical information from different areas of aesthetic thought with data of empirical nature;
- Understand the aesthetic concepts as potential tools to awake different senses, through artistic mediation.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

Referência às principais correntes da estética com ênfase para o pensamento a partir do séc. XX:

- A arte como *mimesis*: Platão e Aristóteles.
- A viragem subjetiva no pensamento estético: o sublime como categoria estética
- A visão humanista da arte *versus* o formalismo estético
- Nietzsche: a vida como fenómeno estético e o princípio apolíneo e dionisíaco.
- Os movimentos modernistas e o pensamento estético.
- O alargamento do conceito de arte e a experiência artística: os *happenings*, a *Land Art* e a instalação.
- Arte e comunidade: a arte como ato.

SYLLABUS:

Reference to the main currents of aesthetics with emphasis on 20th century thought:

- Art as mimesis: Plato and Aristotle.
- The subjective turn in aesthetic thought: the sublime as an aesthetic category.
- The humanist vision of art versus aesthetic formalism
- Nietzsche: life as an aesthetic phenomenon and the apollonian and dionysian principle.
- Modernist movements and aesthetic thought.
- The widening of the concept of art and the artistic experience: happenings, Land Art and installation.
- Art and community: art as an act.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR:

Considerando que esta UC visa, sobretudo, proporcionar as ferramentas necessárias para que o estudante desenvolva, de modo fundamentado, um conjunto de valores estéticos e adquira uma postura consciente e crítica face ao envolvimento sociocultural, de forma a mediar, de forma criativa, a arte e o público, os conteúdos programáticos abrangem os momentos charneira da evolução do pensamento sobre a atividade artística incidindo sobretudo nos séculos XX e XXI.

Neste sentido pretende-se, por um lado, dar uma panorâmica alargada dos conceitos fundamentais que integram a reflexão estética, bem como os seus protagonistas, e por outro, estabelecer uma sistematização e aprofundamento de alguns momentos chave, através do desenvolvimento de atividades de investigação, esperando que deste modo, o estudante apreenda a dinâmica da evolução da atividade artística no contexto mais abrangente do pensamento contemporâneo.

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

Considering that this UC aims, above all, to provide the necessary tools for the student to develop, in a reasoned way, a set of aesthetic values and acquire a conscious and critical posture towards socio-cultural involvement, in order to mediate, in a creative way, art and the public, the syllabus covers the key moments in the evolution of thought on artistic activity focusing mainly on the 20th and 21st centuries. In this sense it is intended, on the one hand, to give a broad overview of the fundamental concepts that integrate the aesthetic reflection, as well as its protagonists, and on the other, establish a systematization and deepening of some key moments, through the development of research activities, hoping that in this way, the student appreciates the dynamics of the evolution of artistic activity in the broader context of contemporary thought

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

As sessões serão centradas na articulação entre os conteúdos expostos pelo professor, a visita a museus, onde os alunos participam em formas de mediação entre obras de arte que exemplificam alguns dos paradigmas estéticos expostos nas aulas e o público, e atividades de simulação de mediação artística e posterior debate em grupo na sala de aula. O processo compreende a leitura, discussão e análise de textos e imagens bem como apresentação e discussão de trabalhos, a mobilização dos conteúdos apreendidos na conceção de atividades de mediação. Espera-se que cada aluno leia, analise e discuta os textos de apoio e as imagens; execute os trabalhos programados.

A avaliação pode assumir duas modalidades: avaliação contínua e avaliação por exame.

A avaliação contínua integra as seguintes componentes:

Assiduidade e Interesse (10%)

Trabalho de grupo escrito (50%)

Simulação individual de mediação artística (40%)

A avaliação por exame:

Realização de um exame que incide sobre os conteúdos desta UC (100%)

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

The sessions will focus on the articulation between the content exposed by the teacher, the visit to museums, where students participate in forms of mediation between works of art that exemplify some of the aesthetic paradigms exposed in class and the public, and simulation activities of artistic mediation and subsequent group discussion. The process comprises the reading, discussion and analysis of texts and images as well as the presentation and discussion of works, the mobilisation of the contents learned in the design of mediation activities. Each student is expected to read, and discuss the supporting texts and images; to carry out the programmed works. Assessment may take two forms: continuous assessment and assessment by examination.

Continuous assessment includes the following components:

Attendance (10%)

Written group work (50%)

Individual simulation of artistic mediation (40%)

Assessment by examination:

Realization of an exam that focuses on the contents of this UC

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR:

O desenvolvimento e articulação de metodologias expositivas e ativas possibilitam encadear, de forma coerente, as questões implicadas numa reflexão estética que abrange quer os domínios da criação artística, quer da apreciação/fruição da obra de arte - com um especial enfoque nas problemáticas em torno da contemporaneidade.

Ao mesmo tempo permitem desenvolver ferramentas, metodologias de pesquisa e de apreciação/análise crítica, passíveis de serem operacionalizadas no quadro da reflexão teórica, articulando conceitos de diferentes áreas do pensamento estético com aspetos de natureza empírica que, em última análise, sustentem as práticas e reforçando a capacidade de intervir, de forma pertinente, em contextos culturais - e contribuam para refletir acerca do papel dos agentes criativos no contexto da sociedade contemporânea.

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

The development and articulation of expository and active methodologies allow chaining, in a coherent way, the issues involved in an aesthetic reflection that covers both the fields of artistic creation and appreciation/fruition of the work of art - with a special focus on issues around the contemporary. At the same time, they allow the development of tools and methodologies of research and critical appreciation/analysis, which can be operationalized in the framework of theoretical reflection, articulating concepts from different areas of aesthetic thought with aspects of empirical nature that ultimately support the practices - strengthening the ability to intervene, in a relevant way, in cultural contexts - and contribute to reflect on the role of creative agents in the context of contemporary society.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

- CARROLL, N. (1999). *Filosofia da Arte*. Lisboa: Texto e Grafia.
- CHALUMEAU, J.-L. (1997). *As teorias da arte. Filosofia crítica e história da arte de Platão aos nossos dias*. Lisboa: Instituto Piaget.
- DICKIE, G. (2008). *Introdução à Estética*. Lisboa: Bizâncio.
- ECO, U. (2007). *História do Feio*. Lisboa: Difel.
- ECO, U. (2009). *História da Beleza*. Lisboa: Difel.
- HARRISON, C.; Wood, P. (coord.) (1997). *Art in Theory*. Oxford: Blackwell.
- HUISMAN, D. (2008). *A estética*. Lisboa: Arte & comunicação.
- MATARASSO, F (2019). *Uma Arte Irrequieta: Reflexões sobre o triunfo e importância da participativa*. Lisboa: FCG.
- MOURA, V. (2011). *Arte em Teoria - uma Antologia de Estética*. Braga: Húmus.