

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2023-24	Ano Curricular Curricular Year	2	Período Term	S1	ECTS: 6
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	Artes			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006201] Teoria das Artes II [9006201] Art Theory II					
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:	0000:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0052:00	(OT) Orientação Tutorial:	0002:00
(P) Práticas:	0000:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Dedicadas:			0096:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0150:00

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

- [211] Joaquim Oliveira Carmelo Rosa | Horas Previstas: 6h
- [343] Ana Maria Garcia Nolasco da Silva | Horas Previstas: 6h
- [50043] Ana Catarina Cardoso Firmo | Horas Previstas: 14h

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

- Aprofundar o domínio conceptual das práticas artísticas na contemporaneidade estabelecendo as ligações entre artes visuais, teatro e música bem como com outras áreas do saber científico, literário e tecnológico;
- Desenvolver a capacidade de análise crítica e interpretação de obras de arte contemporânea;
- Compreender o papel das práticas de mediação em artes, considerando os seus contextos de criação, protagonistas e receção;
- Mobilizar os conhecimentos de ordem teórica na proposta e implementação de atividades de mediação artística em diferentes contextos;

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

- To deepen the conceptual field of contemporary artistic practices in establishing links among visual arts, theater and music, as well as with other areas of scientific, literary and technological knowledge;
- To develop the critical analysis ability and interpretation of contemporary works of art;
- To understand the role of mediation practices in arts, considering their creation contexts, actors and reception;
- To mobilize theoretical knowledge as far as proposal and implementation of artistic mediation activities in different contexts are concerned;

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Arte, sociedade e Intervenção

- 1.1. Construtivismo
- 1.2. Artes, intervenção e rupturas.
- 1.3. Crítica e sociedade de consumo

2. Espetador-criador/fruição-participação

- 2.1. O novo papel do espectador na criação artística
- 2.2. A arte como prática participativa

3. Diferença e Transculturalidade

- 3.1. Alteridade e diferença
- 3.2. Questões de género
- 3.3. Artes e práticas interculturais

4. Mediação em contextos artísticos

- 4.1. Estudos de caso
- 4.2. Observação e caracterização de contextos
- 4.3. Planeamento e produção de projetos

SYLLABUS:

1. Art, society and Intervention

- 1.1 Constructivism
- 1.2 Arts, intervention and ruptures
- 1.3 Critical and consumer society

2. Spectator-creator / fruition-participation

- 2.1. The new role of the spectator in artistic creation
- 2.2. Art as participatory practice

3. Difference and Transculturality

- 3.1. Otherness and difference
- 3.2. Gender issues
- 3.3. Arts and intercultural practices

4. Mediation in artistic contexts

- 4.1. Case Studies
- 4.2. Context observation and characterization
- 4.3. Planning and production of projects

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

Esta UC surge na sequência de TA I e aprofunda a abordagem às problemáticas da criação artística contemporânea, considerando a complexidade de ligações que se estabelecem entre os domínios das artes visuais, teatro e música.

Propõe-se um conjunto de linhas teóricas que suportam a reflexão estética, práticas criativas e de mediação, incidindo sobretudo em modalidades que atualmente enquadram a produção artística. A abordagem a temas estruturantes da contemporaneidade integra referências fundamentais para a compreender a produção artística atual na qual o discurso teórico acompanha os objetos produzidos e uma reflexão estética acerca dos processos criativos levada a cabo pelos próprios artistas. Desta forma, é possível uma compreensão estruturada das esferas da criação artística, receção e reflexão estéticas, subjacentes às práticas de mediação, integrando assim projetos de intervenção em diferentes contextos artísticos.

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

This course follows on from Theory of Arts I and deepens the approach to the problems of contemporary artistic creation, considering the complexity of connections established among the fields of visual arts, theater and music. It proposes a set of theoretical lines that support aesthetic reflection, creative and mediation practices, focusing, especially, on the modalities that currently fall under the artistic production. The approach to structuring contemporary themes integrates fundamental references to the understanding of current artistic production in which the theoretical discourse accompanies the produced objects and an aesthetic reflection on the creative process carried out by the artists themselves. Thus, it is possible a structured understanding of the spheres of artistic creation, reception and aesthetic reflection, underlying the mediation practices, thus integrating intervention projects in different artistic contexts.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

O desenvolvimento da UC pressupõe uma equipa docente multidisciplinar de forma a promover uma construção integrada do conhecimento e a sua articulação na conceção e implementação de atividades de mediação artística

As metodologias desenvolvidas comportam:

- momentos expositivos nos quais são apresentadas as grandes linhas teóricas a desenvolver;
- contacto direto com várias modalidades e contextos artísticos;
- Organização de visitas de estudo;
- conceção, produção e implementação de atividades de mediação.

A avaliação contínua:

Participação nas atividades em sala de aula (10%)

Trabalho individual (50%)

Trabalho em grupo (40%)

A avaliação em regime de exame incidirá sobre uma prova escrita, com a duração de 90 minutos com questões de desenvolvimento sobre um tema, ou subtemas, pertencentes aos 4 principais blocos de conteúdos programáticos, considerando as eventuais perspetivas de análise a partir das expressões artísticas (artes visuais, teatro e música) que integram modularmente a disciplina

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

The development of the UC requires a multidisciplinary teaching team, in order to promote an integrated knowledge construction and its articulation in the design and implementation of artistic mediation activities

The developed methodologies include:

- Expository moments to present the major theoretical lines to be developed;
- Direct contact with various forms and artistic contexts.
- organisation of study visits
- Design, production and implementation of mediation activities

Assessment - continuous assessment or final exam.

Continuous assessment integrates the components:

Participation in classroom activities (10%)

Individual work (50%)

Group work (40%)

The evaluation under examination regime will focus on a written test, with a duration of 90 minutes with development questions on a theme, or sub-themes, belonging to the 4 main blocks of syllabus, considering any analysis perspectives from artistic expressions (visual arts, theater and music) that modularly integrate the discipline.

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

No decurso das aulas serão proporcionados momentos de exposição dos conteúdos atendendo às grandes linhas teóricas que configuram a contemporaneidade e considerando a transversalidade dos temas propostos aos diversos domínios artísticos (integrando a ligação com outras áreas do saber científico, literário e tecnológico) bem como o funcionamento das estruturas culturais.

Neste sentido recorrer-se-á a um conjunto de referências artísticas (incluindo obras e escritos de artistas) no âmbito da reflexão teórica atual considerando, contudo, os contributos de outras áreas do conhecimento científico, literário e tecnológico bem como o legado cultural e artístico de diversas épocas da história da arte, entendidas como suportes basilares do pensamento contemporâneo.

Os conteúdos irão ser abordados de um modo dinâmico, através da articulação dos diferentes saberes provenientes das três disciplinas artísticas, atendendo à particularidade de cada uma delas mas também às ligações que poderão manter entre si e com outras áreas do conhecimento, nos contextos da contemporaneidade.

Através da visita a exposições, espetáculos, conversas com criadores, programadores e outros agentes culturais, proporcionam-se oportunidades de contactar diretamente com várias modalidades e contextos artísticos, com vista a compreender de modo estruturado, questões inerentes à criação, à receção e fruição estética.

Por fim, o conhecimento adquirido no decurso da UC (e anteriormente em Teoria das Artes I) será mobilizado na conceção, desenvolvimento e implementação de atividades de mediação, recorrendo a metodologias projectuais e considerando diferentes públicos e contextos de intervenção

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

Classes will contemplate content expository moments, regarding the main contemporary theoretical thinking and considering the transversality of the proposed themes in the various artistic fields (integrating the connection to other areas of scientific, literary and technological knowledge) and the cultural structure functioning.

Thus, it will appeal to a set of artistic references (including works and artists' writings) within the current theoretical reflection, considering, however, the contribution from other scientific, literary and technological contemporary areas, as well as the cultural and artistic legacy from different periods of art history, understood as basic support of contemporary thought.

The contents will be discussed in a dynamic way, through the combination of different knowledge of the three artistic subjects, respecting the features and connections that can be established among them, as well as with other knowledge fields in the contemporary contexts.

Exhibition visits, performances, meetings with creators, programmers and other cultural operators provide opportunities to make direct contact with various modalities and artistic contexts, leading to a structured understanding of creation, reception and aesthetic enjoyment issues.

Finally, the knowledge acquired throughout the course (and formerly in Theory of Arts I) will be mobilized in the design, development and implementation of mediation activities, using projective methods and considering different audiences and intervention contexts.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

Grau, O. (2013). *Imagery in the 21st Century*. Cambridge, London: The MIT Press.

Harrison, C. & Wood, P. (Edited by) (2002). *Art in Theory 1900 - 2000: An Anthology of Changing Ideas*. Oxford and Cambridge: Blackwell.

Pavis, P. (2010). *A encenação contemporânea: origens, tendências, perspectivas*. São Paulo: Editora Perspectiva.

Rancière, J. (2017). *O espetador emancipado*. Lisboa: Orfeu Negro.

Stiles, K. & Selz, P. (1996). *Theories and Documents of Contemporary Art*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Wands, B. (2006). *Art of the Digital Age*. London: Thames & Hudson.

Wilson, M. (2013). *How to Read Contemporary Art*. London: Thames & Hudson.

Inválido para efeito de certificação