

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2023-24	Ano Curricular Curricular Year	1	Período Term	S1	ECTS: 8
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	N/D			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006306] Oficina de Artes, Tecnologias e Multimédia I [9006306] Arts, Technologies and Multimedia I					
Curso Course	[8307] Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias [8307] B. A. degree course in Visual Arts and Technologies					
Docente responsável Teacher Responsible	[394] Teresa Isabel Matos Pereira					

CARGA LETIVA / LECTURING LOAD:

(T) Teóricas:	0000:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0000:00	(OT) Orientação Tutorial:	0007:00
(P) Práticas:	0065:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Dedicadas:			0128:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0200:00

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

- [388] Kátia Couto de Sá Sabino dos Santos | Horas Previstas: 56h
- [394] Teresa Isabel Matos Pereira | Horas Previstas: 84h
- [50005] José Pedro Rangel dos Santos Regatão | Horas Previstas: 28h
- [50008] Paulo Jorge De Moura Borges Dias Andrade | Horas Previstas: 84h

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

- Adquirir conhecimentos de teoria da cor e técnicas de pintura, e mobilizá-los por via da experimentação individual.
- Explorar potencialidades expressivas dos materiais, utilizando adequadamente diferentes técnicas em composições plásticas.
- Adquirir conhecimentos técnicos no domínio da fotografia.
- Dominar técnicas basilares no âmbito da bi e tridimensionalidade: pintura, modelação, técnicas mistas, integrando etapas de esboço e maquetização das formas ideadas.
- Compreender processos de criação, inerentes às práticas bi e tridimensionais, tendo em conta as várias modalidades compositivas e estéticas e poéticas individuais.
- Utilizar o desenho e/ou outros registos na conceção e tradução de composições plásticas.
- Desenvolver conceitos e realizar projetos em vários materiais e técnicas no âmbito das artes plásticas e fotografia.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

- To acquire knowledge about colour theory and painting techniques, and execute them through individual experience.
- To explore the potentials of materials, using different techniques in plastic compositions.
- To acquire new technical photography skills.
- To know and acquire skills in two and three-dimensionality: painting, modelling, mixed techniques, integrating sketching and interface layout.
- To understand the creation processes, inherent to two and three-dimensionality practices, taking into account the various compositional, aesthetic and poetic modalities.
- To use sketching and other prototypes to create plastic compositions.
- To develop concepts and create art and photography projects, making use of several materials and techniques.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

A UC integra 3 módulos: Pintura; Escultura; Arte Multimédia

1 - PINTURA

- Fundamentos da pintura
- Materiais, suportes e formatos
- Técnicas: acrílico, óleo e mistas
- Teoria da cor (perceção/experimentação)
- Elementos da composição pictórica

2 - ESCULTURA

- A linguagem da escultura: processos técnicos e materiais
- Espaço, forma e volume
- O desenho no processo criativo da escultura
- Estudo para a execução em oficina

3 - ARTE MULTIMÉDIA

- Funcionamento da câmara fotográfica
- Velocidade, abertura e sensibilidade
- White balance e controle da temperatura de cor
- Sensores
- Luz
- Distâncias focais e tipos de objetivas

Introdução ao estúdio fotográfico: o estudo da iluminação - Exercícios fotográficos de aplicação

SYLLABUS:

The course unit includes three distinct modules: Painting, Sculpting and Multimedia.

1 - PAINTING

- Painting Fundamentals
- Materials, supports and formats
- Techniques: acrylic, oil and mixing media
- Colour theory (perception / experimentation)
- Pictorial composition elements

2 - SCULPTURE

- The language of sculpture: technical and material processes
- Space, shape and volume
- Drawing in the creative process of the sculpture
- Study for workshop execution

3 - MULTIMEDIA

- Camera operation
- Shutter speed, aperture and sensitivity
- Colour temperature and white balance settings
- Photo light sensors
- Lens types and focal length

Introduction to the photo studio: study lighting - Photography exercises

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

A UC pressupõe a articulação entre os domínios da técnica e composição, numa perspetiva teóricoprática, próprios do pensamento criativo, visando o desenvolvimento de competências no âmbito das artes plásticas e da fotografia, através da experimentação técnica (inerente aos materiais e meios a explorar), adequação a conceitos, conhecimentos e aplicação de noções basilares de composição.

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

The unit course presupposes the articulation between technique and composition, in a theoretical and practical perspective, specific to creative thinking, aiming at the development of visual arts and photography skills, through technical experimentation (inherent to materials and means to be explored), concepts adequacy, knowledge and basic notions of composition application.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

As metodologias utilizadas na UC integram:

Apresentação e discussão dos conteúdos, recorrendo a meios multimédia e bibliográficos. Visitas de estudo. Demonstração e experimentação de técnicas. Trabalho de projeto na realização de objetos plásticos e multimédia. Realização de portefólio.

A avaliação é contínua e incide nos processos e produtos finais de cada trabalho prático, considerando:

Assiduidade e participação nas atividades (15%)

Projetos realizados nos 3 módulos (85%)

Não está prevista a modalidade de avaliação por exame.

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

The methodologies used in the course unit integrate:

Contents presentation and discussion, using multimedia and bibliographical resources. Study visits. Technique demonstrations and experimentations. Project work consisting of art and multimedia production. Portfolio.

The assessment is continuous and focuses on the final processes and products of each practical projects, considering:

- Assiduity and participation in classroom activities (15%)
- Projects carried out in the 3 modules (85%)

The examination modality is not available.

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

No desenvolvimento da UC de Oficina de Artes, Tecnologias e Multimédia I, recorrer-se-á a um conjunto de metodologias que contemplam, de forma articulada, as dimensões teórica/ técnica/experimental e formal de objetos pictóricos, escultóricos e multimédia plasmadas nos conteúdos programáticos.

Através da apresentação e discussão dos conteúdos de natureza teórica, complementada pela visualização, análise e interpretação de exemplares de pintura, escultura e multimédia (em linguagens pertencentes a períodos estéticos diversos) ou por visitas de estudo, é promovido um conhecimento dos processos criativos, poéticas individuais e modalidades compositivas no âmbito das artes plásticas e multimédia.

A materialização de noções compositivas será realizada por via da experimentação prática, através da realização de exercícios exploratórios e de trabalho de projeto, considerando: a especificidade das linguagens da pintura, da escultura e do multimédia; a manipulação de diversos materiais e meios, recorrendo a procedimentos técnicos das artes adequados e basilares; o papel desempenhado pelo desenho e/ou outras formas de registo (designadamente o registo fotográfico) nos processos de conceção e tradução de composições plásticas; o desenvolvimento de objetos plásticos e objetos multimédia a partir de conceitos-base, compreendendo etapas de esboço e/ou maquetização, concretização e exposição das formas ideadas.

Por fim, a elaboração de um portefólio, pretende promover, entre os alunos, uma tomada de consciência do seu percurso de aprendizagem, quer ao nível do processo criativo, quer ao nível da realização do produto e, deste modo, valorizar a pesquisa e procura de um caminho pessoal.

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

In the unit course of Arts, Technology and Multimedia I, will be used a set of methodologies that articulate theoretical/ technical/ experimental and formal dimensions of pictorial, sculptural and multimedia objects, as they are described in the program.

Through theoretical content presentation and discussion, complemented by the visualization, analysis and interpretation of painting, sculpture and multimedia examples (in languages belonging to various aesthetic periods) or study visits, are promoted creative skills, poetics processes and individual and compositional modalities related to visual arts and multimedia.

The materialization of compositional notions will be carried out through practical experimentation, exploratory exercises and project work, considering: the specificity of painting, sculpture and multimedia languages; the manipulation of diverse materials and resources, using basic and appropriate art technical procedures; the role played by the design and/or other forms of registration (in particular the photographic register) in plastic compositions in design and translation processes; the creation of plastic and multimedia objects from basic concepts - comprising stages of sketching and/or layout, concretization and exhibition of the designed forms.

Finally, the development of a portfolio aims to promote student's awareness of their learning process, either as a creative or a product making process, in order to value personal research and pathway.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

- Beloeil, G. et al. (2013). *Art Fundamentals: Color, Light, Composition, Anatomy, Perspective, and Depth*. Worcester: 3D total publishing.
- Brown, C. (2006). *The Sculpting Techniques Bible: An Essential Illustrated Reference for Both Beginner and Experienced Sculptors*. New Jersey: Chartwell Books.
- Collins, J. (2014). *Sculpture today*. London: Phaidon Press.
- Heartney, E. (2013). *Art & today*. London: Phaidon Press.
- Itten, J. (1990). *Art de la Couleur*. Paris: Dessain et Tolra.
- LeClair, C. (1997). *Color in Contemporary Painting: Integrating Practice and Theory*. NY: Watson-Gruptill.
- Meredieu, F. (2004). *Histoire Matérielle et Immatérielle de L'Art Moderne*. Paris: Larousse.
- OBrien, M. E, & Sibley N. (1995). *The Photographic Eye - Learning to see with a Camera*. Massachusetts: Davis Publications, Inc.
- Santos, J. (2010). *Fotografia: Luz, Exposição, Composição, Equipamento*. Famalicão: Centro Atlântico.
- Vliet, R. (2013). *Abstracts: Techniques and Textures*. London: Search Press.