

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2023-24	Ano Curricular Curricular Year	1	Período Term	S2	ECTS: 8
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	N/D			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006312] Oficina de Artes, Tecnologias e Multimédia II [9006312] Arts, Technologies and Multimedia II					
Curso Course	[8307] Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias [8307] B. A. degree course in Visual Arts and Technologies					
Docente responsável Teacher Responsible	[50005] José Regatão					

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:

Não existem docentes definidos para esta unidade curricular.

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

- Explorar potencialidades expressivas dos materiais, utilizando adequadamente diferentes técnicas em composição plástica e digital
- Utilizar o desenho e/ou outros registos na conceção, tradução e maquetização de composições plásticas;
- Dominar procedimentos técnicos necessários à pintura, escultura e pós-produção de imagem digital;
- Mobilizar processos de criação artística tendo em conta várias modalidades compositivas e estéticas bem como poéticas individuais;
- Desenvolver projetos, em vários materiais e técnicas tendo por base, conceitos-chave das práticas artísticas contemporâneas.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

- To explore expressive potentialities of materials, using appropriately different techniques in art and digital composition;
- Use design and/ or other records in the design, translation and modeling of plastic compositions;
- Master the technical procedures necessary for painting, sculpture and post-production of digital image;
- Mobilize processes of artistic creation taking into account various compositional and aesthetic modalities as well as individual poetics;
- Develop projects in various materials and techniques based on key concepts of contemporary artistic practices.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

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

1. PINTURA

Temas de Pintura contemporânea (I):

- Figuração /abstração
- Formal/Informal

A pintura em diálogo:

- Pintura e espaço
- Pintura e fotografia

2. ESCULTURA

Temas da Escultura contemporânea (I):

- Identidade e apropriação
- Massa e vazio na obra escultórica
- Natural e artificial: qualidades expressivas dos materiais
- Escultura e construção do objeto

3. ARTE MULTIMÉDIA

Composição na imagem fotográfica

Espaço de cor e perfil de cor

A edição e pós-produção de imagem.

- *Plugins* e formatos de imagem digital

Pesquisa e projeto fotográfico

SYLLABUS:

The unit course integrates 3 modules: Painting; Sculpture; Multimedia Art

1. PAINTING

Contemporary Painting Themes (I):

Figuration/ Abstraction

Formal/ Informal

The painting in dialogue:

Painting and space

Painting and photography

2. SCULPTURE

Themes of Contemporary Sculpture (I):

Identity and appropriation

Mass and emptiness in the sculptural work

Natural and artificial: expressive qualities of materials

Sculpture and object construction

3. MULTIMEDIA ART

Composition in the photographic image

Color space and color profile

Image editing and post production.

Plugins and digital image formats

Photographic research and project

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

A UC pressupõe uma abordagem estruturada aos processos criativos nos domínios das artes plásticas (pintura e escultura) e da edição e pós-produção da imagem digital, considerando uma articulação entre as dimensões técnicas, compositivas e teóricas. Neste sentido, os conteúdos encontram-se estruturados numa dupla vertente: uma abordagem inicial quer às problemáticas conceituais e teóricas da contemporaneidade, quer às linguagens das artes visuais, atendendo às suas especificidades, mas também, a uma crescente articulação interdisciplinar a aprofundar nos anos seguintes do ciclo de estudos.

Deste modo, é possível o desenvolvimento de competências no âmbito das artes plásticas e do multimédia, através da experimentação técnica (inerente aos materiais e meios a explorar) e de uma abordagem às dimensões expressivas, compositivas e discursivas de materiais e tecnologias.

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

The unit course presupposes a structured approach to the creative processes in the fields of fine arts (painting and sculpture) and the editing and post-production of digital image, considering an articulation between the technical, compositional and theoretical dimensions. In this sense, the contents are structured in a double strand: an initial approach to contemporary conceptual and theoretical issues, as well as to the visual arts languages, given their specificities, but also to a growing interdisciplinary articulation to be deepened in the following years of the study cycle.

Thus, it is possible to develop skills in the field of fine arts and multimedia through technical experimentation (inherent in the materials and means to be explored) and an approach to the expressive, compositional and discursive dimensions of materials and technologies.

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 (10%)
- Projetos realizados nos 3 módulos (70%)
- Portefólio final dos 3 módulos (20%)

Não está prevista a modalidade de avaliação por exame.

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

The methodologies used in this unit course include:

Presentation and discussion of content, using multimedia and bibliographic resources.

Study visits.

Techniques demonstration and experimentation

Project work in the realization of art and multimedia objects.

Art portfolio.

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

Attendance and participation in activities (10%)

Projects carried out in the 3 modules (70%)

Final portfolio of 3 modules (20%)

There is no provision for exam assessment.

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

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

Através da apresentação e discussão dos conteúdos de natureza teórica/conceptual, 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.

O aprofundamento das questões teóricas e a materialização de noções compositivas serão realizados 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 development of the Workshop of Arts and Technologies I, a set of methodologies will be used that articulate, in an articulated way, the theoretical / conceptual, technical / experimental, compositional and expositive dimensions of pictorial, sculptural and multimedia objects. in the syllabus.

Through the presentation and discussion of theoretical / conceptual content, complemented by the visualization, analysis and interpretation of painting, sculpture and multimedia (in languages belonging to different aesthetic periods) or study visits, a knowledge of the creative processes is promoted. , individual poetics and compositional modalities in the field of visual arts and multimedia.

The deepening of the theoretical questions and the materialization of compositional notions will be accomplished through practical experimentation, through exploratory exercises and project work, considering: the specificity of the languages of painting, sculpture and multimedia; the handling of various materials and media, using technical procedures of the appropriate and basic arts; the role played by design and / or other forms of registration (such as photographic recording) in the design and translation processes of plastic compositions; the development of plastic objects and multimedia objects from basic concepts - comprising stages of sketching and / or modeling, concretization and exposure of the devised forms.

Finally, the development of a portfolio aims to promote, among students, an awareness of their learning path, both at the level of the creative process and at the level of product realization and, thus, enhance research and demand. in a personal way.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

- Ang, T. (2007). *Fotografar sem limites*. Dorling Kindersley-Civilização Editores.
- Brown, C. (2006). *The sculpting techniques bible: An essential illustrated reference for both beginner and experienced sculptors*. Chartwell Books
- Collins, J. (2014). *Sculpture today*. Phaidon Press.
- Grosenick, U. (2001). *Art now*. Taschen.
- Heartney, E. (2013). *Art & today*. Phaidon Press.
- Krauss, R. E. (2001). *Caminhos da escultura moderna*. Martins Fontes.
- LeClair, C. (1997). *Color in contemporary painting: Integrating practice and theory*. Watson-Gruptill
- Meredieu, F. (2004). *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne*. Larousse.
- O'Brien, M. E. & Sibley, N. (1995). *The photographic eye - Learning to see with a camera*. Davis Publications, Inc.
- Santos, J. (2010). *Fotografia: Luz, exposição, composição, equipamento*. Centro Atlântico.
- Spring, J. M., Hofman, F. & Frock, C. L. (2015). *Unexpected art: Serendipitous installations, site-specific works, and surprising interventions*. Chronicle Books.