

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2023-24	Ano Curricular Curricular Year	2	Período Term	S1	ECTS: 7.5
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	N/D			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006318] Oficina de Artes, Tecnologias e Multimédia III [9006318] Arts, Technologies and Multimedia III					
Curso Course	[8307] Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias [8307] B. A. degree course in Visual Arts and Technologies					
Docente responsável Teacher Responsible	[388] Kátia Sá					

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:	0060:30	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Dedicadas:			0120:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0187:30

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

- [56] Jorge Manuel Garrido Bárrios | Horas Previstas: 84h
- [50005] José Pedro Rangel dos Santos Regatão | Horas Previstas: 84h
- [50045] Leonardo Augusto Verde Reis Charréu | Horas Previstas: 84h

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

- Aprofundar diferentes processos plásticos e multimédia, tendo em conta as suas dimensões técnicas, formais e compositivas;
- Desenvolver competências necessárias produção e pós-produção digital de som e vídeo;
- Realizar projetos pictóricos que explorem e/ou problematizem processos, conceitos e temas da pintura contemporânea;
- Conceber e concretizar projetos escultóricos que integrem procedimentos multimeios ζ fotografia e áudio;
- Desenvolver projetos, nas áreas das artes visuais tendo por base conceitos-chave da arte contemporânea e considerando as dimensões práticas, conceptuais, estéticas e poéticas

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

- Deepen different plastic and multimedia processes, taking into account their technical, formal and compositional dimensions;
- Develop skills needed for digital sound and video production and postproduction;
- Perform pictorial projects that explore and / or problematize processes, concepts and themes of contemporary painting;
- Design and implement sculptural projects that integrate multimedia procedures - photography and audio;
- Develop projects, in the visual arts, based on key concepts of contemporary art and considering practical, conceptual, aesthetic and poetic dimensions

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. PINTURA

Temas de pintura contemporânea (II):

- Pintura e processo pictórico;
- Pintura e apropriação;

A pintura em diálogo:

- Pintura e objeto;
- Pintura e processo fotográfico.

2. ESCULTURA

Temas de Escultura contemporânea (II):

- Estéticas vigentes e subculturas
- Artistas emergentes
- Tempo/espaço
- Abstração/ figuração

A Escultura em diálogo:

- Fotografia
- Som/movimento
- Vídeo

3. ARTE MULTIMÉDIA

- Perspetivas sobre as relações entre a arte contemporânea e as tecnologias digitais.
- Instalação artística multimédia: integração de som, imagem digital e vídeo.
- Conceção e produção da componente sonora de uma instalação artística multimédia.

SYLLABUS:

1. PAINTING

Contemporary Painting Themes (II):

Painting and pictorial process;
Painting and appropriation;

The painting in dialogue:

Painting and object;
Painting and photographic process.

2. SCULPTURE

Contemporary Sculpture Themes (II):

Current aesthetics and subcultures
Emerging Artists
Time / space
Abstraction / figuration

Sculpture in dialogue:

Photography
Sound / movement/ video

3. MULTIMEDIA ART

Perspectives on the relationship between contemporary art and digital technologies.
Multimedia artistic installation: integration of sound, digital image and video.
Design and production of the sound component of a multimedia artistic installation.

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

A UC proporciona o desenvolvimento de processos criativos no âmbito das artes plásticas e tecnologias multimédia, através da experimentação técnica e formal, do conhecimento e aplicação de noções de composição, produção e pós-produção, considerando conceitos e problemáticas da arte contemporânea.

Os conteúdos abordados encontram-se estruturados de modo a permitir um aprofundamento gradual de conhecimentos anteriormente adquiridos (quer nos domínios da técnica, quer da composição e da teoria da imagem) bem como de uma articulação interdisciplinar com outras UC do mesmo ano/semestre.

Partindo da pesquisa $\grave{e}$ nas vertentes teórica e prática $\grave{e}$ é assim possível desenvolver competências de investigação nos domínios das artes plásticas e das múltiplas relações da arte com as tecnologias digitais, mobilizando-as para a realização de projetos exploratórios que problematizem processos, conceitos e temas contemporâneos.

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

The UC provides the development of creative processes in the field of fine arts and multimedia technologies, through technical and formal experimentation, knowledge and application of notions of composition, production and post-production, considering concepts and issues of contemporary art.

The contents covered are structured to allow a gradual deepening of previously acquired knowledge (both in the fields of technique, composition and image theory), as well as an interdisciplinary articulation with other UCs of the same year / semester.

Starting from research - in the theoretical and practical aspects - to develop research skills in the fields of fine arts and the multiple relationships of art with digital technologies, mobilizing them for the realization of exploratory projects that problematize contemporary processes, concepts and themes.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

As metodologias utilizadas na UC integram:

- Apresentação e discussão dos conteúdos, com recurso a meios multimédia e fontes bibliográficas
- Visitas de estudo
- Demonstração e experimentação de técnicas inerentes à pintura e escultura, edição digital de imagem, som e vídeo.
- Trabalho de projeto na realização de objetos artísticos
- Articulação interdisciplinar entre os diversos módulos e outras UCs do curso.
- Realização de portefólio

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

- Assiduidade e participação nas atividades (10%)
- Média ponderada dos projetos realizados nos 3 módulos (70%)
- Portefólio final dos 3 módulos (20%)

Nota final = nota aritmética entre módulos.

Não está prevista a modalidade de avaliação por exame

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

The methodologies used in the UC include:

- Presentation and discussion of content, using multimedia and bibliographic sources
- Field trips
- Demonstration and experimentation of techniques inherent in painting and sculpture, digital editing of image, sound and video.
- Project work in the realization of artistic objects.
- Interdisciplinary articulation between the various modules and other course UCs.
- Realization of portfolio

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

- Attendance and participation in activities (10%)
- Weighted average of projects carried out in the 3 modules (70%)
- Final portfolio of 3 modules (20%)

Final evaluation = arithmetic note between modules

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, recorrer-se-á a um conjunto de metodologias que contemplam, de forma articulada, as dimensões teórica/conceptual, técnica/experimental, compositiva, comunicacional e expositiva de objetos artísticos, referidos nos conteúdos programáticos.

Através da apresentação e discussão dos conteúdos de natureza teórica/conceptual e comunicacional, complementadas pelo contacto direto (em visitas de estudo) e pela visualização, análise e interpretação de exemplos significativos de pintura, escultura, arte do som, vídeo arte e instalação multimédia (histórica e esteticamente situados), 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 trabalho de projeto, considerando: a especificidade das linguagens da pintura, da escultura, som e vídeo; a manipulação de diversos materiais, atendendo às suas propriedades e características e recorrendo a procedimentos técnicos adequados; a estrutura narrativa da imagem em movimento; a importância do diálogo entre as artes plásticas e/ou outras formas de registo (designadamente o registo fotográfico e videográfico e sonoro) nos processos de concepção e tradução de composições; o desenvolvimento de objetos artísticos, a partir de conceitos-base e temas da contemporaneidade

A articulação interdisciplinar permite, por um lado, mobilizar conhecimentos adquiridos em outras UC, no sentido de estruturar projetos de forma consistente e fundamentada e, por outro, responder de forma adequada a desafios externos ou de natureza pessoal.

Por fim, a elaboração de um portefólio pretende promover, entre os estudantes, 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 investigação conducentes ao desenvolvimento de uma linguagem pessoal.

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

In the development of the course, we will use a set of methodologies that articulate, in an articulated way, the theoretical / conceptual, technical / experimental, compositional, communicational and expositive dimensions of artistic objects, referred to in the syllabus.

Through the presentation and discussion of theoretical / conceptual and communicational content, complemented by direct contact (on study visits) and the visualization, analysis and interpretation of significant examples of painting, sculpture, sound art, video art and multimedia installation (historically and aesthetically situated), a knowledge of creative processes, individual poetics and compositional modalities within the scope of the fine arts and multimedia is promoted.

The deepening of the theoretical questions and the materialization of compositional notions will be accomplished through practical experimentation, through the realization of a project work, considering: the specificity of the languages of painting, sculpture, sound and video; the handling of various materials, taking into account their properties and characteristics and using appropriate technical procedures; the narrative structure of the moving image; the importance of dialogue between the fine arts and / or other forms of recording (such as photographic and videographic and sound recording) in the design and translation processes of compositions; the development of artistic objects based on contemporary concepts and themes.

The interdisciplinary articulation allows, on the one hand, to mobilize knowledge acquired in other UCs, in order to structure projects in a consistent and grounded manner and, on the other, to respond appropriately to external or personal challenges.

Finally, the elaboration 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, to value the research and research leading to the development of a personal language.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

Fried, M. (2009) *Why photography matters as art as never before* . New Haven: Yale University Press

[Godfrey](#) , T. (2009) *Painting today* . Londres: Phaidon

Grau, O. & Veigl, T. (2011) *Imagery in the 21st century* . Cambridge/MA: MIT Press

Grau, O. (2010) *MediaArtHistories* . Cambridge/MA: MIT Press

Grosenick, U. (s/d) *Art now* . London: Tashen

Jones, C. (2006) *Sensorium: Embodied experience, technology and contemporary art* . Cambridge/MA: MIT Press

Kelly, J. (2002) *The sculptural idea* . NY: Waveland Press

Lucy-Smith, E. (2002) *Art tomorrow* . Paris: Terrail

Modernidade , Org. e tradução de João Barrento, Lisboa, Assírio & Alvim, pp. 207-241. Aguirre, P. & Azimi, N. (2011) *Vitamin P: New perspectives in painting* . Londres/NY: Phaidon Press

Packer, Randall and Ken Jordan, eds. (2002). *Multimedia: From Wagner to Virtual Reality*. New York: Norton.

Wagner, Richard (2003). *A Obra de Arte do Futuro* [1849]. Tradução de José Miranda Justo. Lisboa, Antígona.