

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2023-24	Ano Curricular Curricular Year	2	Período Term	S2	ECTS: 7.5
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	N/D			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006324] Oficina de Artes, Tecnologias e Multimédia IV [9006324] Arts, Technologies and Multimedia IV					
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:

Não existem docentes definidos para esta unidade curricular.

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;
- Realizar projetos pictóricos que explorem e/ou problematizem processos, conceitos e temas da pintura contemporânea;
- Conceber e concretizar projetos escultóricos que integrem procedimentos multimeios e vídeo;
- Desenvolver processos de investigação no âmbito das artes plásticas, tendo em conta os diálogos com outros domínios específicos e fotografia, vídeo, multimédia;
- Desenvolver competências necessárias produção e pós-produção digital de som, imagem e vídeo;

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

Deepen different plastic and multimedia processes, taking into account their technical, formal and compositional dimensions;

Carry out pictorial projects that explore and / or problematize contemporary painting processes, concepts and themes;

Conceive and implement sculptural projects that integrate multimedia procedures - video;

Develop research processes in the field of plastic arts, taking into account dialogues with other specific areas - photography, video, multimedia;

Develop necessary skills in digital sound, image and video production and post-production;

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

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

1. PINTURA

Temas de Pintura contemporânea (III):

- Pintura e Narrativa
- Pintura e Memória

A pintura em diálogo:

- Pintura e tempo
- Pintura, fotografia, vídeo, multimédia

Pesquisa, projeto pictórico e exposição

2. ESCULTURA

Temas de Escultura contemporânea (III):

- Escultura multimédia e tradução digital
- Desmaterialização/rematerialização
- Meios digitais e prototipagem rápida

Escultura em diálogo:

- Procedimentos multimeios
- Vídeo
- Interação

Investigação de tecnologias, processo escultórico e exposição

3. ARTE MULTIMÉDIA

- Produção e pós-produção como forma de reinvenção de estruturas formais existentes.
- Conceção e produção de objetos artísticos com recurso ao vídeo arte e representação virtual.
- A relação do som e do vídeo com o espaço e o objeto escultórico: escultura áudio e vídeo escultura.

SYLLABUS:

The UC includes 3 modules: Painting; Sculpture; Multimedia Art.

1. PAINTING

Contemporary painting themes (III):

- Painting and Narrative
- Painting and Memory

The painting in dialogue:

- Painting and time
- Painting, photography, video, multimedia

Research, pictorial design and exhibition

2. SCULPTURE

Contemporary Sculpture Themes (III):

- Multimedia sculpture and digital translation

- Dematerialization / rematerialization
- Digital media and rapid prototyping

Sculpture in dialogue:

- Multimedia procedures
- Video
- Interaction

Research of technologies, sculptural process and exhibition

3. MULTIMEDIA ART

- Production and post-production as a way of reinventing existing formal structures.
- Design and production of artistic objects using video art and virtual representation.
- The relationship of sound and video with space and the sculptural object: audio sculpture and video sculpture.

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

Os conteúdos propostos para a UC propõem o desenvolvimento de processos criativos através de práticas multidisciplinares que articulam as dimensões técnica, formal, conceptual e reflexiva próprios do pensamento artístico contemporâneo no âmbito das artes visuais.

Assumindo como eixo estruturante a realização de pesquisa numa dupla vertente conceptual e prática, desenvolvem-se i) competências de investigação nos domínios das artes plásticas (pintura e escultura) e da arte multimédia considerando múltiplos diálogos e intersecções possíveis entre as várias áreas; ii) a capacidade de responder aos desafios da criação artística na contemporaneidade, através da realização de projetos capazes de aprofundar e/ou problematizar conceitos e temas atuais; e iii), comunicar adequadamente os processos de trabalho e resultados finais, através do discurso expositivo e/ou de portfólio.

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

The contents propose the development of creative processes through multidisciplinary practices that articulate technical, formal, conceptual and reflective dimensions typical of contemporary artistic thought, in the field of visual arts.

The realization of research in a dual conceptual and practical aspect, i) research skills are developed in the fields of plastic arts (painting and sculpture) and multimedia art considering multiple dialogues and possible intersections between the various areas; ii) the ability to respond to the challenges of contemporary artistic creation, through the realization of projects capable of deepening and / or problematizing current concepts and themes; and iii), properly communicate the work processes and final results, through the expository speech and / or portfolio.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

As metodologias:

- 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, considerando:

- 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:

- Presentation and discussion of the contents, using multimedia means and bibliographic sources

- Field trips

- Demonstration and experimentation of techniques inherent to painting and sculpture, digital image, sound and video editing.

- Project work in the realization of artistic objects

- Interdisciplinary articulation between the different modules and other UCs of the course.

- Portfolio realization

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

- Attendance and participation in activities (10%)

- Weighted average of the projects carried out in the 3 modules (70%)

- Final portfolio of the 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 conceção 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 UC, a set of methodologies will be used that contemplate, in an articulated way, the theoretical / conceptual, technical / experimental, compositional, communicational and expository dimensions of artistic objects, referred to in the syllabus.

Through the presentation and discussion of theoretical / conceptual and communicational content, complemented by direct contact (during study visits) and by 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 is promoted within the scope of plastic and multimedia arts.

The deepening of theoretical questions and the materialization of compositional notions will be carried out through practical experimentation, through the realization of 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 visual arts and / or other forms of recording (namely photographic, video and sound recording) in the design and translation of compositions; the development of artistic objects, based on basic concepts and contemporary 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 way and, on the other hand, to respond adequately to external or personal challenges.

Finally, the creation of a portfolio aims to promote, among students, an awareness of their learning path, both in terms of the creative process and in terms of product realization, and, in this way, to value research and research leading to the development of a personal language.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

- Benjamin, Walter (2006). 'A Obra de Arte na Época da sua Possibilidade de Reprodução Técnica', in *A Modernidade*, Org. e tradução de João Barrento, Lisboa, Assírio & Alvim, pp. 207-241.
- Bourriaud, N. (2009). *Pós-Produção, como a arte reprograma o mundo contemporâneo*. (D. Bottmann, Trans.) São Paulo: Martins Fontes
- 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
- Jones, C. (2006) *Sensorium: Embodied experience, technology and contemporary art*. Cambridge/MA: MIT Press
- Kelly, J. (2002) *The sculptural idea*. NY: Waveland Press
- Krauss, E. (2001) *Caminhos da escultura moderna*. S. Paulo: Martins Fontes
- Manovich, L. (2001). *The language of new media*. Cambridge/MA: MIT Press
- Mèredieu, F. (2004) *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne*. Paris: Larousse