

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2025-26	Ano Curricular Curricular Year	1	Período Term	S1	ECTS: 6
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	Artes			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006194] Teoria das Artes I [9006194] Art Theory I					
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:

- [14469] Matilde Artiaga Vieira Caldas | Horas Previstas: 30h
- [50043] Ana Catarina Cardoso Firmo | Horas Previstas: 30h
- [50104] Adriana de Freitas Pardal | Horas Previstas: 30h

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

- Compreender os temas estruturantes da criação artística contemporânea nas áreas das artes visuais, música e teatro, considerando transversalidades com os domínios científicos, literários, tecnológicos;
- Relacionar as problemáticas contemporâneas com as referências históricas que as informaram;
- Compreender as relações entre pensamento criativo, reflexão estética, criação artística e fruição;
- Mobilizar os conhecimentos de ordem teórica na análise e interpretação de objetos artísticos em diferentes contextos

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

- Understand the structuring themes of contemporary artistic creation in the fields of visual arts, music and theatre, taking into account transversalities with scientific, literary and technological domains;
- Relate contemporary problems with the historical references
- Understand the relationships between creative thinking, aesthetic reflexion, artistic creation and fruition;
- Mobilize theoretical knowledge in the analysis and interpretation of artistic objects in different contexts;

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Corpo presente/ corpo ausente

- 1.1. Tradição, modernidade e vanguarda
- 1.2. Performance e ação como processos artísticos

2. Formal, Informal

- 2.1. Figuração e abstração
- 2.2. Objeto, configuração e Forma
- 2.3. Estrutura, Estrutura Invisível e Informe

3. Realidade, Onirismo e Virtualidade

- 3.1. As dimensões do real
- 3.2. Surrealismos e heranças contemporâneas

4. Criação, Presença e Tecnologia.

- 4.1. O papel do artista perante a tecnologia
- 4.2. Criação, recepção e fruição na era digital

SYLLABUS:

1. Present body/ absent body

- 1.1. Tradition, modernity and avant-garde
- 1.2. Performance and action as artistic processes

2. Formal, Informal

- 2.2. Figuration and abstraction
- 2.3. Object, configuration and form
- 2.4. Structure, invisible structure and absence of structure

3. Reality, Onirism and virtuality

- 3.1. the dimensions of real
- 3.2. surrealisms and contemporary heritages

4. Creation, Presence and technology

- 4.1. The artist's role in face of technology
- 4.2. Creation, reception and fruition in the digital age

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

Através da abordagem de grandes eixos temáticos da criação artística na contemporaneidade pretende-se uma compreensão das questões inerentes às artes performativas (música e teatro) e artes visuais considerando releituras e diálogos entre diversas linguagens em diferentes períodos históricos.

Os conteúdos abordados contemplam as dimensões da criação, da receção e fruição integrando a ótica do artista, do mediador e do público, considerando a importância de refletir criticamente acerca da produção atual.

A escolha de conceitos abrangentes possibilita uma compreensão das transversalidades existentes entre diferentes domínios artísticos, científicos, literários e tecnológicos bem como a interpretação e comunicação dos processos e produtos daí resultantes.

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

Through the approach of great thematic axes of contemporary artistic creation, we aim for an understanding of the inherent questions of visual and performative arts (music and theatre), taking into account re-readings and dialogues between multiple languages in different historical periods.

The topics include the dimensions of creation, reception and fruition, integrating the views of the artist, the mediator and the audience, taking into consideration the importance of thinking critically about contemporary production.

The choice of broad concepts gives way to an understanding of the existent transversalities between different artistic, scientific, literary and technological domains.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

O desenvolvimento da UC pressupõe uma equipa docente multidisciplinar de forma a promover uma construção integrada do conhecimento.

As metodologias desenvolvidas comportam:

- momentos expositivos nos quais são apresentadas as grandes linhas teóricas a desenvolver;
- contacto direto com várias modalidades e contextos artísticos.
- momentos de análise, discussão e reflexão em torno de conceitos teóricos e vivências práticas que proporcionem oportunidades para uma construção ativa do saber;

A avaliação contará com um regime de avaliação contínua ou avaliação por exame.

A avaliação contínua integra as componentes:

Participação nas atividades em sala de aula (10%)

Trabalho individual (40%)

Trabalho em grupo (50%)

A avaliação por exame é constituída por uma prova escrita.

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

The development of the CU presupposes a multidisciplinary teaching team, such as to promote an integrated construction of knowledge.

Methodologies include:

- expository moments in which the great theoretical lines are presented
- Direct contact with different artistic contexts and modalities
- moments of analysis, debate and reflection around theoretical concepts and practical experience

Assessment will be made through continuous assessment or through examination.

Continuous assessment integrates the following components:

Participation in classroom activities (10%)

Individual assignments (40%)

Group assignments (50%)

The assessment by exam consists of a written test.

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, científicos, literários ou tecnológicos 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 diferentes áreas do saber (matemática, literatura, etc.) 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 saber, 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, através da promoção de momentos de análise, discussão e interpretação de obras de arte de natureza variada é possível uma articulação entre conhecimentos de ordem teórica, experiências vivenciais e as linguagens inerentes às várias modalidades artísticas.

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

The course includes moments for the exposition of contents, regarding the great theoretical lines that configure contemporaneity and taking into account the transversality of themes proposed to the various artistic, scientific, literary or technological domains, as well as the workings of cultural structures.

Following this, a group of artistic references (including works and writings from artists) will be used within the context of contemporary theoretical thinking, taking into account, however, the contributions of different areas of knowledge (maths, literature, etc.) as well as the cultural and artistic legacy of different periods of art history, here seen as cornerstones of contemporary thinking.

The contents will be approached in a dynamic way, through the articulation of different knowledge originating in the three artistic disciplines, taking into account both each one's singularities and the connections they can establish between themselves and with other areas of knowledge, in the contexts of contemporaneity.

Through visiting exhibitions, shows, talks with creators, programmers and other cultural agents, students can have direct contact with several artistic contexts and modalities, in order to understand, in a structured way, questions that are inherent to creation, reception and aesthetic fruition.

Finally, through the moments of analysis, debate and interpretation of art works of varied natures, it's possible to articulate theoretical knowledge, practical experiences and the languages that are inherent to the different artistic modalities

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

- Bowman, W. D. (1998). *Philosophical perspectives on music*. Oxford University Press
- Cohen, R. (2004). *Performance como linguagem: criação de um tempo-espaço de experimentação*. Editora Perspectiva.
- Cook, N. (1998). *Music: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Dalhaus, C.; William, A. W. (1995). *Esthetics of music*. Cambridge University Press.
- Harrison, C. & Wood, P. (Eds). (2002). *Art in Theory 1900 - 2000: An anthology of changing ideas*. Blackwell.
- Kandinsky, W. (2015). *Do espiritual na arte*. D. Quixote.
- Pavis, P. (2010). *A encenação contemporânea: origens, tendências, perspectivas*. Editora Perspectiva.
- Pavis, P. (2001). *Dicionário de teatro*. Editora Perspetiva.
- Stiles, K. & Selz, P. (2012). *Theories and Documents of Contemporary Art*. University of California Press.
- Vasques, E. (2003). *Teatro*. Quimera Editores.
- Wilson, M. (2013). *How to Read Contemporary Art*. Thames & Hudson.