

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2024-25	Ano Curricular Curricular Year	2	Período Term	S2	ECTS: 3
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	N/D			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006328] Teoria da Arte [9006328] Art Theory					
Curso Course	[8307] Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias [8307] B. A. degree course in Visual Arts and Technologies					
Docente responsável Teacher Responsible	[50045] Leonardo Charréu					

CARGA LETIVA / LECTURING LOAD:

(T) Teóricas:	0000:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0026:00	(OT) Orientação Tutorial:	0001:00
(P) Práticas:	0000:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Dedicadas:			0048:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0075:00

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):

- Reconhecer os principais eixos do pensamento artístico contemporâneo no domínio das artes visuais, considerando referências históricas, filosóficas e ideológicas que lhes estão subjacentes;
- Perceber as ligações existentes entre as práticas artísticas e discurso crítico no âmbito das artes visuais e outros domínios artísticos, científicos, literários e tecnológicos;
- Compreender as relações entre pensamento criativo, reflexão estética e crítica, criação artística e fruição, na análise e interpretação de objetos artísticos em diferentes contextos
- Promover a reflexão crítica de textos marcantes da contemporaneidade por forma a fundamentar e estruturar o pensamento e o discurso capazes de informar as práticas artísticas

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

- Recognize the main axes of contemporary artistic thought in the field of visual arts, considering historical, philosophical and ideological references that underlie them;
- Understand the links between artistic practices and critical discourse within the visual arts and other artistic, scientific, literary and technological domains;
- Understand the relationships between creative thinking, aesthetic and critical reflection, artistic creation and enjoyment, in the analysis and interpretation of artistic objects in different contexts
- Promote critical reflection of striking contemporary texts in order to support and structure thought and discourse capable of informing artistic practices

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Forma, Construção e Informe

- Figuração e abstração
- Estrutura, Estrutura Invisível e Informe

2. Corpo, Transformação, Intervenção

- Clássico, o moderno, pós-moderno
- Performance, ação.
- Alteridade, Diferença, o Corpo ampliado

3. Objeto, Materialidade, Desmaterialização

- Apropriação, crítica, consumo
- Processo, linguagem, ambiente

4. Tecnologia, Sociedade, Participação

- Dimensões do real e do virtual
- Dimensão política, trânsitos, local/global
- Criação, receção e fruição na era digital

SYLLABUS:

- 1- Form, Construction and Formless
 - Figuration and abstraction
 - Structure, Invisible Structure and Report

- 2- Body, Transformation, Intervention
 - Classic, modern, postmodern
 - Performance, action.
 - Alterity, Difference, the enlarged Body

- 3- Object, Materiality, Dematerialization
 - Appropriation, criticism, consumption
 - Process, language, environment

- 4- Technology, Society, Participation
 - Dimensions of the real and the virtual;
 - Political dimension, transits, local / global
 - Creation, reception and enjoyment in the digital age

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

Através da abordagem estruturada em grandes eixos temáticos da criação artística na contemporaneidade, pretende-se uma análise e compreensão de problemáticas que são essenciais no domínio das artes visuais, considerando os contextos particulares em que são enunciadas e discutidas. Consideram-se i) as múltiplas ligações que o pensamento e discurso estético produzidos por artistas, críticos, filósofos e sociólogos estabelecem com as dimensões histórica, social e ideológica que atravessam o século XX e as primeiras décadas do séc. XXI, bem como ii) as transversalidades existentes entre diferentes domínios artísticos, científicos, literários e tecnológicos.

Esta estrutura permite, assim, uma compreensão simultaneamente abrangente e mais aprofundada das dimensões conceptuais que estão subjacentes à criação artística, à receção e fruição da obra de arte já que integram a ótica do artista, do crítico e do público, considerando a importância de refletir criticamente acerca da produção atual

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

Through the structured approach in major thematic axes of contemporary artistic creation, it is intended an analysis and understanding of issues that are essential in the field, considering the particular contexts in which they emerge. We consider i) the multiple connections that the aesthetic thought and discourse produced by artists, critics, philosophers and sociologists, establish with the historical, social and ideological dimensions that cross the 20th century and the first decades of the century. XXI, as well as ii) the existing transversalities between different artistic, scientific, literary and technological domains.

This structure, therefore, allows a simultaneously comprehensive and deeper understanding of the conceptual dimensions that underlie artistic creation, the reception and enjoyment of the work of art since they integrate the perspective of the artist, the critic and the public, considering the importance of reflecting critically about current production.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

As metodologias desenvolvidas comportam:

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

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 (50%)
- Trabalho em grupo (40%)

A avaliação por exame contará com uma prova com o peso de 100%

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

The Curricular Unit methodologies include:

- Exhibition moments in which the main theoretical lines to be developed are presented;
- Moments of analysis, discussion and reflection around theoretical concepts and practical experiences that provide opportunities for an active construction of knowledge;
- Direct contact with contexts and artistic agents.

The evaluation will have a continuous evaluation or evaluation by exam.

Continuous assessment includes the following components:

- Participation in classroom activities (10%)
- Individual work (50%)
- Group work (40%)

The evaluation by exam will include a test with a weight of 100%

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, (que incluem escritos de artistas, de natureza crítica ou outros) capazes de se cruzar com discursos sobre o fenómeno artístico, provenientes de outras áreas do saber e da cultura como a literatura, as artes performativas, a biologia, a sociologia, a antropologia, a engenharia, etc. No seu conjunto estes cruzamentos visam contribuir para uma abordagem fundamentada às múltiplas dimensões que configuram a criação, receção e fruição da obra de arte, considerando igualmente condicionantes de natureza histórica, ideológica, social e cultural.

Através do contacto direto com contextos e agentes artísticos diversos (artistas, curadores, críticos, etc.), proporcionam-se oportunidades para uma compreensão integrada das questões inerentes à criação, à receção e fruição estética, quer em termos individuais quer coletivos.

Finalmente, a abordagem dos conteúdos propostos, considerando os múltiplos cruzamentos entre a leitura e discussão de textos, o contacto com agentes criadores e mediadores, a interpretação de obras de arte de natureza variada permitem estruturar um pensamento estético e artístico capaz de complementar e fundamentar os processos criativos e práticas artísticas dos estudantes.

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

During the course of the classes, moments of exposure of the contents will be provided, taking into account the main theoretical lines that configure contemporary times and considering the transversality of the themes proposed in the various artistic, scientific, literary or technological domains, as well as the functioning of cultural structures.

In this sense, a set of artistic references will be used (which include writings by artists, of a critical nature or others) capable of intersecting with discourses on the artistic phenomenon, coming from other areas of knowledge and culture such as literature, the performing arts, biology, sociology, anthropology, engineering, etc. Taken together, these crossings aim to contribute to a grounded approach to the multiple dimensions that configure the creation, reception and enjoyment of the work of art, also considering historical, ideological, social and cultural constraints.

Through direct contact with different artistic contexts and agents (artists, curators, critics, etc.), opportunities are provided for an integrated understanding of the issues inherent to creation, reception and aesthetic enjoyment, both individually and collectively.

Finally, the approach to the proposed contents, considering the multiple crossings between reading and discussing texts, contact with creative agents and mediators, the interpretation of works of art of a varied nature allow structuring an aesthetic and artistic thinking capable of complementing and supporting the students' creative processes and artistic practices.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

A.A.V.V. (Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh), (2004), *Art Since 1900. Modernism, Antimodernism and Postmodernism*, London: Thames and Hudson;

A.A.V.V., (1998). *Art After Modernism ¿ Rethinking Representation* . New York: The New Museum of Contemporary Art;

Bourriaud, Nicolas (2002). *Relational Aesthetics* . Dijon: Les presses du réel;

Chalumeau, Jean Luc (1997) *As Teorias da Arte. Filosofia, crítica e história da arte de Platão aos nossos dias* . Lisboa: Instituto Piaget

Harrison, Charles; Wood, Paul (Edited by) (2002) *Art in Theory 1900 - 2000: An Anthology of Changing Ideas* . Oxford and Cambridge : Blackwell

Moura, Vítor (coord.) (2009). *Arte em Teoria ¿ Uma antologia de estética* . Ribeirão: Húmus.

Stiles, Kristine; Selz, Peter (1996) *Theories and Documents of Contemporary Art* . Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press

Wilson, M. (2013) *How to Read Contemporary Art* . London: Thames&Hudson