

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2024-25	Ano Curricular Curricular Year	3	Período Term	S1	ECTS: 4.5
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	N/D			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006334] Estudos de Arte e Design [9006334] Art and Design Studies					
Curso Course	[8307] Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias [8307] B. A. degree course in Visual Arts and Technologies					
Docente responsável Teacher Responsible	[394] Teresa Isabel Matos Pereira					

CARGA LETIVA / LECTURING LOAD:

(T) Teóricas:	0000:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0038:30	(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:			0072:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0112:30

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

[390] Sandra Sofia Pereira Antunes | Horas Previstas: 123.75h

[394] Teresa Isabel Matos Pereira | Horas Previstas: 123.75h

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

Promover a iniciação à investigação em arte e em design baseadas na prática;

Adquirir conhecimentos essenciais no âmbito das metodologias de investigação baseadas na prática;

- Compreender as problemáticas inerentes à investigação em contextos transdisciplinares, considerando as suas potencialidades, vantagens, contingências e limites;
- Mobilizar conhecimentos de natureza teórica e empírica na fundamentação, sistematização e enquadramento das práticas desenvolvidas no âmbito das artes visuais e do design;
- Desenvolver estratégias de apresentação e divulgação do objeto de arte e de design, numa perspetiva interdisciplinar, ampliando o conceito de curadoria;
- Compreender as problemáticas que envolvem as diversas modalidades de comunicação e receção do objeto artístico e de design;
- Contribuir para um enquadramento fundamentado das práticas de futuros profissionais no âmbito das artes visuais, multimédia e design

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

- To Promote initiation to research in art and design based on practice;
- To Acquire essential knowledge within the scope of practice-based research methodologies;
- To Understand the problems inherent to research in transdisciplinary contexts, considering their potential, advantages, contingencies and limits;
- To Mobilize knowledge of a theoretical and empirical nature in the foundation, systematization and framing of practices developed within the scope of visual arts and design;
- To Develop strategies for the presentation and dissemination of the art and design object, in an interdisciplinary perspective, expanding the concept of curatorship;
- To Understand the problems that involve the various types of communication and reception of the artistic and design object;
- To Contribute to a reasoned framework of the practices of future professionals in the field of visual arts, multimedia and design

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Investigação em Arte e em Design

- Investigação em Arte e em Design Baseada na Prática: *Practice Based e Practice Lead Research*
- Instrumentos transversais de pesquisa baseada na prática;
- Processos não lineares e iterativos de aproximação a contextos e problemáticas;
- Desenho de diagramas estratégico de ação;
- Enquadramento e análise crítica da experiência;
- Produção e comunicação de conhecimento baseado na prática

2. Curadoria

- Discursos, Espaços e Tempos
- Conceito ampliado de curadoria e pensamento interdisciplinar
- Comunicação, Disseminação e Intervenção

SYLLABUS:

1-Research in Art and Design

- Research in Art and Practice-Based Design: Practice Based and Practice Lead Research
- Research instruments based on practice;
- Non-linear and iterative approaches to contexts and problematics;
- Action diagrams design;
- Experience critical analysis ;
- Production and communication of knowledge based on practice

2-Curatorship

- Discourses, Spaces and Times
- Expanded concept of curating and interdisciplinary thinking
- Communication, Dissemination and Intervention

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

A UC propicia a aquisição de conhecimentos de natureza teórico-metodológica que estruturam a pesquisa em arte e design, baseada na prática, incluindo estratégias de apresentação e divulgação de processos, resultados e objetos.

Os conteúdos organizam-se em dois blocos: um primeiro dedicado às modalidades de *practice-based* e *practice lead research* em arte e em design; e um segundo de sistematização dos princípios basilares da curadoria envolvendo as duas áreas.

Assim é possível estruturar e refletir criticamente os processos criativos em artes visuais e design considerando as dimensões investigativa, metodológica, teórica, potencialidades e vantagens mas igualmente contingências e limites;

À investigação em arte, juntam-se conhecimentos de curadoria completando o circuito iniciado com o processo criativo/investigativo e culmina na apresentação dos seus processos e resultados, facilitando o pensamento interdisciplinar.

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

The UC provides the acquisition of theoretical and methodological knowledge that structures research in art and design, based on practice, including strategies for the presentation and dissemination of processes, results and objects.

The contents are organized in two blocks: a first dedicated to the modalities of practice-based and practice lead research in art and design; and a second that systematize the basic principles of curatorship involving both areas.

Thus it is possible to structure and critically reflect the creative processes in visual arts and design considering the investigative, methodological, theoretical dimensions, potential and advantages but also contingencies and its limits;

In addition to art research, is added a curatorial knowledge completing the circuit started with the creative / investigative process and culminating in the presentation of its processes and results, facilitating interdisciplinary thinking.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

Atendendo à natureza teórico-prática da UC, numa vertente de iniciação à investigação baseada na prática, a mesma será lecionada por uma equipa de docentes com formação nas áreas das artes visuais e do design. O trabalho desenvolver-se-á em sessões organizadas em três níveis complementares:

- Exposição oral, apoiada em meios audiovisuais, multimédia e bibliográficos;
- Discussão e análise de exemplos, de cariz teórico ou prático, essenciais para a compreensão dos conteúdos programáticos;
- Desenvolvimento de trabalhos de pesquisa fundados na prática considerando as dimensões de investigação e comunicação

No âmbito da UC, estão previstos os regimes de avaliação contínua e por exame.

A avaliação contínua incidirá sobre os seguintes elementos:

1. Participação nas atividades desenvolvidas em sala de aula (15%);
2. Trabalho de investigação individual (55%)
3. Trabalho de investigação de grupo (40%)

A avaliação por exame consiste numa prova com o peso de 100%

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

The UC will be taught by a team of teachers with training in the fields of visual arts and design. The work will be developed in sessions organized on three complementary levels:

Oral exhibition, supported by audiovisual, multimedia and bibliographic media;
Discussion and analysis of examples, of a theoretical or practical nature, essential for understanding the syllabus;
Development of research works based on practice considering the dimensions of investigation and communication

Within the scope of the UC, continuous assessment and exam regimes are foreseen.

The continuous assessment will focus on the following elements:

Participation in activities developed in the classroom (15%);
Individual research work - (55%)
Group research work - (40%)

The evaluation by exam consists of a test with a weight of 100%

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

Considerando a natureza interdisciplinar da UC, a sua lecionação caberá a uma equipa pluridisciplinar de docentes formados nas áreas das artes visuais e do design por forma a promover estratégias investigativas integradoras e transversais a ambas as áreas.

Através da exposição e discussão dos conteúdos de natureza teórica, metodológica e exemplos práticos é possível dotar os estudantes de instrumentos suficientemente aptos para desenvolver processos de investigação individuais ou em equipa a partir das suas práticas artísticas e/ou no design.

Através do desenvolvimento de trabalhos de pesquisa individual e em equipa é possível i) promover uma iniciação à investigação em arte e design baseada na prática que fundamente e estructure processos criativos nestas áreas, contribuindo para a formação de profissionais capazes de mobilizar de forma consciente, conhecimentos de natureza teórica e empírica nas suas práticas futuras e ii) desenvolver estratégias de apresentação e divulgação do objeto de arte e de design, numa perspetiva interdisciplinar capaz de ampliar o conceito de curadoria.

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

Considering the interdisciplinary nature of the UC, its teaching will be the responsibility of a multidisciplinary team of teachers trained in the areas of visual arts and design in order to promote integrative and transversal investigative strategies in both areas.

Through the exposition and discussion of contents of a theoretical, methodological nature and practical examples it is possible to provide students with instruments sufficiently apt to develop individual or team research processes based on their artistic practices and / or design.

Through the development of individual and team research work it is possible to i) promote an initiation to research in art and design based on practice that underlies and structures creative processes in these areas, contributing to the training of professionals capable of consciously mobilizing knowledge of theoretical and empirical nature in its future practices and ii) develop strategies for the presentation and dissemination of the object of art and design, in an interdisciplinary perspective capable of expanding the concept of curatorship.

C

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

Biggs, M. & Karlsson, H. (ed.) (2011). *The Routledge Companion to Research in The Arts* . London/New York: Routledge

Collins, H. (2010). *Creative Research: The Theory and Practice of Research for the Creative -----Industri* Lausanne: Ava

Gardner, A. & Green, C. (2016). *Biennials, Triennials, and Documenta: The Exhibitions that Created Contemporary Art* . [s.l.]: Wiley Blackwell

Koskinen, Ilpo (et alt) (2011). *Design Research Through Practice: From the Lab, Field, and Showroom* . Waltham: Morgan Kaufmann;

Leavy, P. (2015) *Method Meets Art*. New York/London: The Guilford Press

Leavy, P. (2017) *Research Design*. New York/London: The Guilford Press

Martinon, Jean-Paul (2013). *The Curatorial: A Philosophy of Curating*. London: Bloomsbury;

Rodgers, P. & Yee, J. (ed.) (2015). *The Routledge Companion to Design Research*. London, New York: Routledge

Smith, T. (2015) *Talking Contemporary Curating*. New York: ICI

Sullivan, G. (2010) *Arts Practice as Research. Inquiry in Visual Arts*. London: SAGE Publications