

Ficha de Unidade Curricular

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR:

Arte e Comunicação

DESIGNATION OF CURRICULAR UNIT:

Art and Communication

SIGLA DA ÁREA CIENTÍFICA EM QUE SE INSERE / SCIENTIFIC AREA ACRONYM

CC

DURAÇÃO / DURATION (Anual, Semestral)

Semestral

HORAS DE TRABALHO / WORK HOURS (número total de horas)

135

HORAS DE CONTACTO / CONTACT HOURS (discriminadas por tipo de metodologia adotado - T - Teórico; TP - Teórico-prático; PL - Prático e laboratorial; S- Seminário; OT - orientação tutorial)

T: 30; TP: 15

% HORAS DE CONTACTO A DISTÂNCIA / % REMOTE CONTACT HOURS

Sem horas de contacto à distância/No remote hours

ECTS

5

DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPECTIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR (PREENCHER O NOME COMPLETO):

Margarida Ribeiro Ferreira de Carvalho, 45 horas de contacto.

RESPONSIBLE ACADEMIC STAFF MEMBER AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT (FILL IN THE FULLNAME):

Margarida Ribeiro Ferreira de Carvalho, 45 hours of contact

OUTROS DOCENTES E RESPECTIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR (PREENCHER O NOME COMPLETO):

Não se aplica

OTHER ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:

Does not apply

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

1. Compreender as relações entre arte e comunicação, nomeadamente através de uma reflexão sobre a comunicabilidade da experiência estética.
2. Capacidade de compreender as relações entre arte e tecnologia e o modo como estas necessariamente provocam o encontro entre arte e comunicação no decurso dos séculos XX e XXI.
3. Compreender as relações entre arte e *media* considerando o campo expandido de experimentação com a experiência da arte do século XX e XXI.
4. Ser capaz de compreender o contributo fundamental dos movimentos de vanguarda e de neo-vanguarda para a renovação da arte e da estética nos séculos XX e XXI.
5. Capacidade de compreender as práticas artísticas modernas e contemporâneas face aos respectivos contextos políticos, sociais e culturais.
6. Ser capaz de relacionar as práticas artísticas contemporâneas com as futuras práticas profissionais dos alunos.
7. Ganhar competências de discurso crítico sobre arte.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

1. Understanding the relationship between art and communication, through a reflection on the communicability of the aesthetic experience.
2. Ability to understand the relationship between art and technology and how it has caused an encounter between art and communication during the XX and XXI centuries.
3. Understanding the relationship between art and media considering the expanded field of experimentation within the art of the XX and XXI centuries.
4. Be able to understand the fundamental contribution of the avant-garde and neo-avant-garde movements for the renewal of art and aesthetics in the XX and XXI centuries.
5. Ability to understand the modern and contemporary art practices in relation to their different political, social and cultural contexts.
6. Be able to relate the contemporary artistic practices with the student's own future professional practices.
7. Gain skills of critical discourse on art.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

- O problema da autonomia da arte na sociedade burguesa.
- O esteticismo e a perda de função social da arte.
- Ligações entre arte e técnica na modernidade.
- Os movimentos históricos de vanguarda como autocritica da instituição arte na sociedade burguesa.
- A obra de arte vanguardista:
 - O conceito de alegoria
 - A montagem
- Os movimentos históricos de vanguarda:
 - A crítica da guerra e do racionalismo: o dadaísmo;
 - O legado de Marcel Duchamp: o ato criativo;
 - O inconsciente e o onírico: o surrealismo.
- A arte do pós-guerra: a neo-vanguarda.
 - Happenings e performance;
 - A arte Pop.
- Arte e tecnologia: aproximações contemporâneas.
 - Arte vídeo: práticas de instalação;
 - As artes digitais: interatividade e participação.
- Arte e ativismo na contemporaneidade.

SYLLABUS:

- The problem of the autonomy of art in bourgeois society.
- The aestheticism and the loss of the social function of art.
- Relations between art and technique in modernity.
- The historical avant-garde movements as self-criticism of the institution of art in bourgeois society.
- The avant-gardiste work of art:
 - The concept of allegory;
 - Montage.
- The historical avant-garde movements:
 - The critique of war and rationalism: dada;
 - The legacy of Marcel Duchamp: the creative act;
 - The unconscious and the oniric: surrealism.
- Art in the Postwar Period. Neo-avant-garde.
 - Happenings and performance art;
 - Pop art.
- Art and technology: contemporary approaches.
 - Video art: installation practices;
 - Digital arts: interactivity and participation.
- Art and activism in contemporary times.

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

Objetivo 1 é atingido através do conteúdo programático: O problema da autonomia da arte na sociedade burguesa.

Objetivo 2 é atingido através dos conteúdos programáticos: Ligações entre arte e técnica na modernidade; arte e tecnologia: aproximações contemporâneas; arte e ativismo na contemporaneidade.

Objetivo 3 é atingido através dos conteúdos programáticos: A obra de arte vanguardista; os movimentos históricos de vanguarda; a neo-vanguarda; arte e tecnologia: aproximações contemporâneas; arte e ativismo na contemporaneidade.

Objetivo 4 é atingido através dos conteúdos programáticos: Os movimentos históricos de vanguarda como autocritica da instituição arte na sociedade burguesa; os movimentos históricos de vanguarda; a neo-vanguarda.

Objectivos 5, 6 e 7 são visados por todos os conteúdos programáticos lecionados.

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

Objective 1 is achieved through the programmatic content: The problem of the autonomy of art in bourgeois society.

Objective 2 is achieved through the programmatic contents: Relations between art and technique in modernity; art and technology: contemporary approaches; art and activism in contemporary times.

Objective 3 is achieved through the programmatic contents: The avant-garde work of art; the historical avant-garde movements; neo-avant-garde; art and technology: contemporary approaches; art and activism in contemporary times.

Objective 4 is achieved through the programmatic contents: The historical avant-garde movements as self-criticism of the art institution in bourgeois society; the historical avant-garde movements; the neo-avant-garde.

Objective 5, 6 and 7 are achieved throughout every topic of the syllabus.

METODOLOGIAS DE ENSINO:

Aulas com componente de exposição dos conteúdos programáticos lideradas pela docente.

Exploração e análise de casos práticos.

Discussão de textos científicos.

TEACHING METHODOLOGIES:

Explanation of the programmatic contents led by the teacher during classes.

Practical case analysis.

Discussion of scientific texts.

AVALIAÇÃO

Regime de avaliação periódica:

Partindo do enquadramento teórico apresentado nas aulas no decurso do semestre e tendo por base a bibliografia indicada pela docente, os alunos (organizados em grupos de trabalho) realizam uma apresentação oral em aula sobre um dos temas propostos pela docente. A nota desta apresentação oral corresponde a 30% da nota final.

Os alunos realizam individualmente uma memória descritiva da visita a um museu de arte moderna e/ou contemporânea. A nota deste elemento de avaliação corresponde a 30% da nota final.

Realização de teste individual escrito a partir de conteúdos programáticos lecionados. A nota do teste corresponde a 40% da nota final.

EVALUATION

System of periodic assessment:

Based on the theoretical framework presented in the classes during the semester and on the bibliography indicated by the teacher, students (working in groups) are required to give an oral presentation in class on one of the topics proposed by the teacher. This oral presentation accounts for 30% of the final grade.

Students are also required to individually produce a descriptive report based on a visit to a modern and/or contemporary art museum. This descriptive report accounts for 30% of the final grade.

Individual written test based on the taught program content. The grade obtained in this test corresponds to 40% of the final grade.

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

Objetivo 1 e 2 são atingidos através da metodologia: combinação entre metodologia expositiva e ativa. Aulas com componente de exposição dos conteúdos programáticos lideradas pela professora. Discussão de textos científicos.

Objetivos 3, 4, 5, 6 e 7 são atingidos através da metodologia: combinação entre metodologia expositiva e ativa. Aulas com componente de exposição dos conteúdos programáticos lideradas pela professora. Exploração e análise de casos práticos.

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

Objective 1 and 2 are achieved through the teaching methodologies: Combined use of active and explanatory methodologies. Explanation of the programmatic contents supplied during classes. Discussion of scientific texts.

Objectives 3, 4, 5, 6 and 7 are achieved through the teaching methodologies: Combined use of active and explanatory methodologies. Explanation of the programmatic contents supplied during classes. Practical case analysis.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL: MAIN BIBLIOGRAPHY:

Allmer, P. (2010) *Angels of Anarchy: Women Artists and Surrealism*. New York: Prestel.

Applin, J., Mitchell, J.; Morris, F., Nixon, M., Taylor, R. e Yamamura, M. (2011) *Yayoi Kusama*.

Madrid: TF Editores/Museo Reina Sofia

Bassie, A. (2008) *Expressionism*. New York: Parkstone.

Benjamin, W. (1992) *Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política*. Lisboa: Relógio D'Água Editores.

Bürger, P. (1993) *Teoria da Vanguarda*. Lisboa: Vega.

Carvalho, Margarida. 2014. *A Obra "Faça-você-mesmo": Estética da Participação nas Artes Digitais*.

Dissertação de doutoramento. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa,

<https://run.unl.pt/bitstream/10362/14990/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20A%C3%A7%C3%A3o%20Obra%20Fa%C3%A7a-voc%C3%A3o-mesmo%20Reposit%C3%B3rio.pdf>

Carvalho, M. (2007) *Híbridos Tecnológicos*. Lisboa: Nova Vega.

Carvalho, M. (2012) Weaving Encounters: Towards an Art of Participation. In Leal, M. e Pereira, F. J. (eds.): *Unneeded Texts*. Vol. 1.

Porto: Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

Caws, M. A. (ed.) (2004) *Surrealism*. London: Phaidon Press.

Cottington, D. (2005) *Modern Art: A Very Short Introduction* . New York: Oxford.

Doherty, C. (2009) *Situation* . Cambridge, MA: MIT Press; London: Whitechapel Gallery.

Ferrari, S. (2001) *Guia de História da Arte Contemporânea* . Lisboa: Editorial Presença.

Foster, H. (1996) *The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century* . Cambridge, MA: MIT Press.

Foster, H. e Francis, M. (2005) *Pop* . London: Phaidon Press.

Gil, J. (1996). *A Imagem-nua e as Pequenas Percepções: Estética e Metafenomenologia* .
Lisboa: Relógio D'Água Editores.

Goldberg, R. (2012) *A Arte da Performance: Do Futurismo ao Presente* . Lisboa: Orfeu Negro.

Gouveia, P. e Pais, F. (2019) *Playmode* . Lisboa: Maat, Museum of Art, Architecture and
Technology.

Katz, V. (2013). *Black Mountain College: Experiment in Art* . Cambridge, MA: MIT Press.

Kuenzli, R. (2006) *Dada* . London: Phaidon.

Lieser, W. (2009) *Arte Digital* . Konigswinter: H.F. Ullmann.

Matarasso, F. (2019) *Uma Arte Irrequieta*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Millet, C. (s.d.) *A Arte Contemporânea*. Lisboa: Instituto Piaget.

Muir, G., Dziewior, Y., Brummel, K., Diederich, S. e Laing, O. (2021) *Andy Warhol*. New York: Rizzoli.

Ottinger, D. (2009) *Futurism*. Paris: Centre Pompidou.

Owens, C. (1984) The Allegorical Impulse: Toward a Theory of Postmodernism. In Wallis, B. (ed.), *Art after Modernism: Rethinking Representation*. New York: The New Museum of Contemporary Art.

Pih, D. (2019). *Keith Haring*. London: Tate Publishing.

Raay, S., Moorhead, J. e Arcq, T. (2010) *Surreal Friends: Leonora Carrington, Remedios Varo e Kati Horna*. Farnham: Lund Humphries, in association with Pallant House Gallery.

Richter, H. (2007) *Dada: Art and Anti-Art*. New York: Thames & Hudson.

Rush, M (2007) *Video Art*. New York: Thames & Hudson.

Sanouillet, M. e Peterson, E. (1973) *The Writings of Marcel Duchamp*. New York: Da Capo Press.

Sarrouy, A. D., Simões, J. A. V. e Campos, R. (2022) *A Arte de Construir Cidadania*. Lisboa: Tinta da China.

Shanken, E. A. (2009) *Art and Electronic Media*. New York: Phaidon Press.

Shove, G. e Potter, P. (2019) *You are an acceptable level of threat and if you were not you would know about it*. Durham: Carpet Bombing Culture.

Speight, B. (2019) *Project Collage: 50 projects to spark your creativity*. London: Ilexx Press.

Townsend, C. (ed.) (2004) *The Art of Bill Viola*. New York: Thames & Hudson.

Tufnell, B. (2019) *In Land: Writings around Land Art and its Legacies*. Hampshire: Zero Books.

Vasconcelos, A. e Rosas, P. (2018) *Pós-Pop. Fora do Lugar*. Lisboa: Museu Calouste Gulbenkian.

Viveiros, P. (2000) *Mixed-Media: Para uma História e Teoria da Arte Vídeo*. Cadernos de Comunicação e Linguagens (2ª Série).

Lisboa: Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens.

Wolf, N. (2003) *Kirchner*. Colónia: Taschen.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos / 4 - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

5 - Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas / 5 - Achieve gender equality and empower all women and girls

OBSERVAÇÕES (assinalar sempre que a UC seja optativa)

Optativa

OBSERVATIONS

Optional