

PINTURA E PROJETO PAINTING AND PROJECT

Área científica Scientific domain	Pintura Painting
Anos letivos Academic years	2018–2021
Grau de ensino Degree	Mestrado Master of Arts
Duração Duration	Semestral Semestral
Horas de contacto Student workload	(TP 84 + OT 28 horas) (TP 84 + OT 28 hours)
ECTS	(6 ECTS)
Nível Level	III*

*Esta unidade curricular é de **NÍVEL III**. Deverá ser frequentada preferencialmente no fim do percurso académico por se tratar de uma disciplina com grau de complexidade e exigência elevados.

*This is a **LEVEL III** unit. It should preferably be attended at the end of one's academic course as it is a subject with a high degree of complexity and requirement.

PROGRAMA CURRICULAR

COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem

Intended learning outcomes

Esta unidade curricular centra-se na atividade artística a desenvolver no Mestrado em Pintura e constitui uma referência para as pesquisas a realizar noutras unidades; comporta um conceito alargado de Pintura, admitindo soluções (técnicas, formais e conceptuais) diversas e personalizados, tanto em continuidade como em ruptura com experiências plásticas anteriores.

A dinâmica centra-se nos projetos individuais dos mestrandos, incluindo a aquisição de conhecimentos relevantes, no sentido de estruturar as suas linhas de pesquisa, reforçando o aprofundamento processual, técnico e formal, com particular atenção ao contexto artístico (histórico e contemporâneo) que os enquadra. Visa-se a produção de um conjunto coerente de trabalhos segundo critérios de criatividade e conceptualização, qualidade material, originalidade e inovação. Pretende-se ainda desenvolver as capacidades de fundamentação, reflexão e comunicação dos alunos, que lhes permitam enunciar caminhos para a investigação futura.

This discipline focuses on the artistic work to be carried out in the Painting MA and acts as a reference for the research developed in other disciplines. In continuity or in rupture with previous visual experiments, it operates within a broad concept of Painting that accepts a wide range of technical, formal and conceptual approaches.

The unit's dynamics is centered on the students' individual projects and implies the acquisition of knowledge that is relevant to the structuring of their research, by enriching it in processual, technical and formal terms, while drawing strongly from the historical and contemporary artistic context that frames them. This should lead to the production of a coherent set of works, in accordance with criteria of creativity and conceptualisation, material quality, originality and innovation. There is also the intention of developing the students' reasoning and communicative skills, thus allowing them to define paths for their future research.

2 — Conteúdos Programáticos

Syllabus

Os conteúdos desta disciplina incluem todos os domínios que o confronto com o objeto pictórico e o projeto da sua criação propiciam, num campo aberto de formulações como o que caracteriza as práticas artísticas contemporâneas.

Consideram-se 3 linhas principais de conteúdos:

- O projeto e discurso pictórico individual — pesquisa, acompanhamento, fundamentação e apoio, sob as vertentes de trabalho relativas à identidade do aluno, às referências pictóricas contemporâneas artísticas e teóricas mais adequadas a cada caso, às linguagens pictóricas, aos suportes, aos processos e às técnicas das diferentes propostas;
- Os contextos atuais de integração das práticas profissionais — do mercado e espaços culturais públicos, passando pelo pensamento e crítica, até ao universo da investigação artística universitária;
- As metodologias da investigação e apresentação projetual — das apresentações verbais e audiovisuais complementares, ao portefólio, passando pela própria organização do trabalho/projeto.

The discipline's contents encompass all the fields associated with the appreciation of the pictorial object and the project of its creation, within the broad scope of formulations that characterises contemporary artistic practice.

There are three main content lines:

- Individual project and pictorial discourse — research, monitoring, explanation and support, in terms of the student's identity, of the contemporary artistic pictorial references that better serve each individual case, and the projects' varied pictorial forms, materials, processes and techniques.
- Present professional contexts — from the art market and public cultural spaces through the writing of essays and reviews and to the universe of artistic research at university level;
- Methodologies of project research and presentation — from verbal and audiovisual presentations to the creation of a portfolio, not forgetting the preparation of the work/project itself.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Teaching and Evaluation Methodologies

Nesta cadeira as dimensões teórica e prática articulam-se numa metodologia flexível. São genericamente abordadas as etapas de formulação projetual: calendarização, investigação, desenvolvimento, avaliação.

A fase de arranque pressupõe a elaboração de um plano de trabalho e a organização dos espaços de ateliê; a tônica do trabalho incide na apresentação e debate crítico da produção artística anterior e dos projetos em curso, seguindo-se uma série de encontros tutoriais e, eventualmente, sessões com convidados.

O portefólio constitui um documento essencial a apresentar no início do ano. Deve ser atualizado para apresentação obrigatória na avaliação final ou em sessões com convidados.

A avaliação realizar-se-á de acordo com as normas em vigor no RACCE, englobando as três variantes aí identificadas:

- Avaliação contínua (20%): processa-se através do contacto nas aulas (tutoriais e sessões de apresentação).
- Avaliação periódica (60%): terá lugar em duas ocasiões diferenciadas — a meio e no final do semestre.
- Avaliação final (20%); ocorrerá em data a fixar pelos órgãos competentes da FBAUL.

As avaliações terão em conta o sentido e coerência dos projetos, suas qualidades concetuais, plásticas e de execução, criatividade, originalidade, qualidades de investigação e de apresentação, sentido crítico e nível de informação e, ainda, a assiduidade, persistência, evolução e quantidade de trabalho realizado.

In this discipline, the theoretical and practical spheres combine into a flexible methodology. The main stages of project formulation — scheduling, research, development, evaluation —, will be considered.

The start-up phase comprises the elaboration of a work plan and the preparation of studio spaces, focusing on the presentation and critical discussion of the students' previous art works and current projects, followed by a series of tutorial meetings and, eventually, guest-attended sessions.

The portfolio is an essential document that must be presented at the beginning of the school year; it must be regularly updated to be presented at the final evaluation or during guest-attended sessions.

The evaluation will take place in accordance with the rules in force, encompassing three variants:

- Continuous evaluation (20%): takes place through contact in the classroom (tutorials and presentation sessions).

- Periodic assessment (60%): will take place on two different occasions — in the middle and at the end of the semester.
- Final evaluation (20%): will occur on a date to be determined by the faculty's competent bodies.

The evaluations take into consideration the project's meaning and coherence, as well as its conceptual, visual and execution qualities, creativity, originality, research and display qualities, together with the students' critical sense and level of information, assiduity, persistence, evolution and quantity of work.

4 — Bibliografia Recomendada

Recommended Bibliography

Esta bibliografia deverá ser complementada com as referências mais adequadas a cada caso individual, projeto e fase de trabalho.

This bibliography should be complemented with the references most appropriate for each individual case, project and work phase.

- Foster, H., Krauss, R., Bois, Y. & Buchloh, B. (2004). *Art since 1900: modernism, antimodernism, postmodernism*. Londres, Inglaterra: Thames & Hudson.
- Harris, J., ed. (2003). *Critical perspectives on contemporary painting: hybridity, hegemony, historicism*. Liverpool, Inglaterra: Liverpool University Press.
- Harrison, C. & Wood, P., ed. (1995). *Art in theory 1900-1990: an anthology of changing ideas*. Malden, E.U.A.: Blackwell Publishing.
- Krauss, R. (1994). *The originality of the avant-garde and other modernist myths*. Cambridge (Massachusetts), E.U.A.: The MIT Press.
- Perry, G. & Wood, P., ed. (2004). *Themes in contemporary art*. New Haven, E.U.A., Londres, Inglaterra: Yale University Press.
- Sabino, I. (2000). *A pintura depois da pintura*. Lisboa, Portugal: FBAUL.
- Selz, P. & Stiles, K. (1996). *Theories and documents of contemporary art: a sourcebook of artists' writings*. Berkeley, E.U.A., Londres, Inglaterra: University of California Press.