

PERFORMANCE

PERFOMANCE

Área científica Scientific domain	Arte Multimédia New Media Art
Anos letivos Academic years	2021–2023
Grau de ensino Degree	Licenciatura Bachelor of Arts
Duração Duration	Semestral Semestral
Horas de contacto Student workload	(PL 63 horas) (PL 63 horas)
ECTS	(6 ECTS)
Nível Level	I*

*Esta unidade curricular é de **NÍVEL I**. Deverá ser frequentada preferencialmente a meio do percurso académico por se tratar de uma disciplina com grau de complexidade e exigência médios.

*This is a **LEVEL I** unit. It should preferably be attended in the half way through one's academic course as it is a subject with a mid-range degree of complexity and requirement.

PROGRAMA CURRICULAR

COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem

Intended learning outcomes

Pretende-se dar aos alunos uma introdução às práticas artísticas que revelam uma consciência do tempo da acção criativa e/ou dos processos criativos como sendo parte integrante da obra de arte. O programa desta disciplina combina trabalho de atelier com leituras e visionamentos, investigando com ênfase a acção performativa.

Os estudantes devem ficar habilitados a desenvolver projectos performativos, a serem concretizados em dois exercícios realizados durante o semestre.

It is intended to give students an introduction to artistic practices that reveal an awareness of the creative action of time and / or creative processes as an integral part of the artwork. The program of this course combines studio work with readings and screenings, with emphasis on investigating performative action.

Students should be able to develop performative projects, to be implemented in two exercises performed during the semester.

2 — Conteúdos Programáticos

Syllabus

1. Introdução

- a. Identificação do objecto performativo
- b. Interdisciplinaridade
- c. O objecto performativo e as tecnologias
- d. O acto performativo
- e. Performance e Feminismo

2. História da performance

Futurismo, o Construtivismo e o Dadaísmo passando pelo Surrealismo e a Bauhaus.

O Grupo Gutai no Japão.

Circa 1968, à actualidade.

3. A fotografia, filme e video documentais como registos performativos.

4. Performance

- a. Como time-based art, i.e. arte que tem por fundação o tempo e o processo.

b. Introdução à relação intrínseca da Performance com a Arte Conceptual (desmaterialização e crítica institucional).

1. Introduction

- a. Identification of the subject performative
- b. interdisciplinarity
- c. The object and performative technologies.
- d. The performative act.

Performance and Feminism

2. History of performance

Futurism, Constructivism and Dadaism and Surrealism through the Bauhaus.

The Gutai Group in Japan.

Circa 1968 to the present.

3. Photography, film and video documentary records as performative.
4. Performance
 - a. How time-based art, ie art which has the foundation time and process.
 - b. Introduction to Performance intrinsic relationship with the Conceptual Art. (dematerialisation and institutional critique).

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Teaching and Evaluation Methodologies

As aulas de 1,30h terão um carácter essencialmente expositivo, a partir do visionamento de trabalhos artísticos relevantes.

Análise de textos para a compreensão da moldura teórica na qual a performance está enquadrada.

As aulas de 3 horas serão de apresentação e discussão do desenvolvimento das duas propostas plásticas a realizar pelos alunos.

Os estudantes trabalharão independentemente (ou eventualmente em colectivo, em casos devidamente justificados) nos seus projectos pessoais com a assistência personalizada do docente. Haverá ainda visitas de estudo a exposições sempre que relevantes para os objectivos da cadeira. A avaliação é contínua e final: sujeita aos critérios da evolução e qualidade dos trabalhos finais- a saber — a consistência da pesquisa para os projectos e seu resultado final, onde deverá estar patente e a compreensão dos objectivos expostos no programa curricular.

AVALIAÇÃO:

A avaliação incide sobre os seguintes componentes (Cf. RACCE):

- Avaliação contínua (AC) — Constituída pela assiduidade e participação nas aulas;
- Avaliação periódica (AP) — Constituída pelos trabalhos realizados ao longo do semestre e pelo projecto final dirigido para as áreas de interesse do estudante, integrando os conteúdos abordados acompanhado de dossier e blog;
- Avaliação final (AF) — Consiste na apreciação e discussão oral do projeto final e dos trabalhos realizados ao longo do semestre.

Caso o aluno seja dispensado da avaliação final, a classificação final (CF) será expressa pela seguinte fórmula:

$$CF = 0,20 \times AC + 0,80 \times AP$$

Caso o aluno não tenha obtido um mínimo de dez valores na sua avaliação periódica deverá apresentar-se à avaliação final (AF). Nesse caso a classificação final (CF) será expressa pela seguinte fórmula:

$$CF = 0,20 \times AC + 0,60 \times AP + 0,20 \times AF$$

Não são admitidos à avaliação final os estudantes com indicação NA (Não Avaliado) e com classificação resultante das avaliações periódicas e contínua inferior ao valor mínimo que permita a obtenção de 9,5 (nove e meio) valores na classificação final.

The 1 hour and half classes will have a more theoretical character, departing from the screening and analysis of the work of seminal Artists that-case studies will have the necessary in depth approach. Texts will be analyzed for the comprehension of the theoretical framework in which Performance is embedded.

The 3 hours classes will be of discussion and presentation of the two practical proposals that students are required to produce for assessment.

Students should work independently (eventually in collective in duly justified cases) in their personal projects with the teacher tutorial guidance.

There will be field trips to exhibitions whenever relevant to the objectives of the course.

Assessment is on going and final: it is subordinated to criteria of the work's evolution and to their final quality. The consistency of the research for the projects and their end result should clearly state the comprehension of the classes objectives delineated in point 2 of the present syllabus.

EVALUATION:

The evaluation focuses on the following components (Cf. RACCE):

— Continuous assessment (AC) — Constituted by attendance and participation in class;

— Periodic evaluation (AP) — Consisting of the work carried out during the semester and the final project focused on the areas of the student interest, integrating the syllabus contents and a blog;

— Final Evaluation (AF) — Consists of the oral assessment and discussion of the final project and the work carried out during the semester.

If the student is exempted from the final evaluation, the final classification (CF) will be expressed by the following formula:

$$CF = 0.20 \times AC + 0.80 \times AP$$

If the student did not achieve a grade of ten out of twenty (10/20), or more, within his/her periodic evaluation (PA), he/she must submit to the final evaluation (FA).

In this case the final classification (CF) will be expressed by the following formula:

$$CF = 0.20 \times AC + 0.60 \times AP + 0.20 \times AF$$

Students without class assessment during the semester and with a final grade below 9,5 (nine and a half) are not admitted to the final assessment.

4 — Bibliografia Recomendada

Recommended Bibliography

Acconci Studio, Vito Acconci, Diary of a Body-1969-1973, Milão, Charta, 2006

Bruggen, Coosje Van, Bruce Nauman, Rizzoli, Nova York, 1998

Simpson, Bennett, Illes Chrissie, Dan Graham: Beyond, Museum of Contemporary Art, Los Angeles, Cambridge

Massachusetts: Mit Press, 2009

Borja- Vilhel, Manuel J. (eds), Um teatro sem teatro, MACBA, MCB, Lisboa, 2007

Hoffman, Fred (eds), Chris Burden, Reino Unido, Thames and Hudson, 2007

3.1> WEB RESOURCES:

<http://www.newmedia-art.org/>

<http://www.ubu.com/film/>

<http://plato.stanford.edu/>