

PERFORMANCE COMO PRÁTICA MULTIMÉDIA

PERFORMANCE AS MULTIMEDIA PRACTICE

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 hours)
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

A permeabilidade desta disciplina incorpora várias, senão mesmo todas, disciplinas de artes plásticas, orientando-se deste modo o estudo no sentido de integrar a prática da performance em objectos performativos mais complexos que poderão ser interdisciplinares.

Os estudantes deverão ser capazes de alargar e expandir o seu entendimento e experiência do objecto performativo, a concretizar em dois projectos (práticos) produzidos no semestre. O programa desta disciplina combina trabalho de atelier com leituras e visionamentos, visando explorar a acção performativa desenvolvida em multimédia.

Este projectos deverão evidenciar a compreensão da acção performativa podendo ser executados em variados media como: fotografia, filme, vídeo, audio, objectos, instalações interdisciplinares, ou inclusivamente em acções conceptuais/performativas. Os projectos deverão explorar a acção performativa, a par do questionamento do processo complexo, através da qual o significado é construído.

The programme of this course combines studio work with readings and screenings, aiming at the exploration of the performative action developed in multimedia.

The permeability of this discipline incorporates several, if not all, fine art disciplines, in this sense the study will be guided by incorporating the performance practice in more complex performative objects, that could be interdisciplinary.

Students are expected to broaden and expand their understanding and experience of the performative object, by making to practical projects in the semester.

The projects should make clear/show the comprehension of the performative action, and can be executed several media as: photography, film, video, audio, objects, interdisciplinary installations or inclusively inconceptual/performative actions.

The projects need to address the performative action, calling into question the complex process in which meaning is constructed.

2 — Conteúdos Programáticos

Syllabus

Performance :

a. A relação intrínseca da Performance com a Arte Conceptual (desmaterialização e crítica institucional).

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

c. Análise e discussão da performance entendida como acção versus a representação, i.e. acto de representar (teatro e cinema).

a. O vídeo nas artes visuais - um formato documental expandido:

b. História do vídeo na sua relação com as artes visuais.

c. A particular e estreita relação do vídeo com a performance. Análise do impacto da digitalização na produção de imagens e a suas consequências ao nível experiência Humana (a separação inédita das coordenadas espaço-temporais).

Análise e discussão de conceitos operativos fundamentais na prática artística tais como: repetição, duração, edição, pós-produção.

Performance:

- a. Performance as a time based-art - its foundations in time and process.
- b. Intrinsic relation of performance with conceptual art (dematerialization and institutional critique).
- c. Analysis and discussion of performance as action versus representation, i.e. acting (cinema and theatre).

Video in the Visual Arts – an expanded documentary format:

- a. The history of this medium in relation to the visual arts.
- b. The particular strict relation of video and performance. Analysis of the impact of digitalization in the production of images and its consequences in human experience (the separation of time space coordinates)
- c. Analysis and discussion of fundamental operative concepts in the Artist's practice such as: repetition, duration, edition, and post-production.

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, onde se aprofundarão casos pontuais.

Analise de textos para a comprehensão da moldura teórica na qual a performance e o vídeo estão enquadrados.

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.

The 1 hour and half classes will have a more theoretical character, departing from the screening and analysis of the work of seminal Artists , case studies will have the necessary in depth approach. Texts will be analysed 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 class objectives.

4 — Bibliografia Recomendada

Recommended Bibliography

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

- Goldberg, RoseLee, *A Arte da Performance: do futurismo ao presente*, Lisboa, Orfeu Negro, 2012

Schimmel, Paul (eds), Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949-1979
Thames and Hudson, Museum of Contemporary Art Los Angeles, 1998

Borja- Villel, Manuel J. (eds), Um teatro sem teatro, MACBA, MCB, Lisboa, 2007
Hoffman, Fred (eds), Chris Burden, Reino Unido, Thames and Hudson, 2007

Illes, Chrissie, Into the Light: The Projected Image in American Art, 1964-1977 Whitney Museum of American Art Books, 2001

Ross, David A.; Van Assche, Christine (et all.)100 Video Artists , Exit Books, 2010

Rees A.L.; White, Duncan; Ball, Steven; Curtis David (eds), Expanded Cinema: Art, Performance, Film, Tate Publishing, 2011

WEB RESOURCES:

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

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

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

09/2021