

QUESTÕES TRANSMEDIA

TRANSMEDIA ISSUES

Área científica Scientific domain	Arte Multimédia New Media Art
Anos letivos Academic years	2021–2023
Grau de ensino Degree	Mestrado Master of Arts
Duração Duration	Semestral Semestral
Horas de contacto Student workload	TP 42 + OT 21 TP 42 + OT 21
ECTS	(6 ECTS)

PROGRAMA CURRICULAR

COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem

Intended learning outcomes

No final desta Unidade Curricular os alunos deverão adquirir conhecimentos, competências e estar aptos a:

- I. Entender e interpretar práticas de recombinação artística e tecnológica no âmbito da cultura contemporânea em geral e das artes transmedia em particular;
- II. Elaborar um conceito que vá de encontro a um projeto de grupo;
- III. Ter em consideração nos projetos a realizar aspectos éticos, sociais, cognitivos, lógicos e emocionais e que ao mesmo tempo tenham em conta estratégias artísticas e de design que recorram a recursos narrativos (transmedia, cross media narratives, locative media) e lúdicos (playable media);
- IV. Considerar o projeto de forma ampla (do dossier de projeto à possível implementação do protótipo);
- V. Ter em conta uma experiência transmedia, i. e., que explora as potencialidades de diferentes culturas, ambientes sociais, tecnologias digitais e outras, de forma a dar corpo a ideias criativas produzidas a partir deste(a)s.

At the end of this course students must acquire knowledge, skills and competences in the following areas:

- I. Understand the main recombination and participatory artistic and technological practices that coexist in contemporary culture in general and transmedia arts in particular;
- II. Create a concept to build a group project (teamwork);
- III. Create and design projects which take into account different cultures, environments and technologies and show some ethical, social, emotional and cognitive concerns;
- IV. Be able to create a fiction and narrative in a playable art and design ludic strategy (playable media, cross media narratives, locative media);
- V. Understand the concept of a simulation environment in digital and analogue ecologies broadly (from concept to the project prototype);
- VI. Explore the creative potential of a transmedia experience in a group production project since the script till the prototype.

2 — Conteúdos Programáticos

Syllabus

Serão abordados os seguintes conteúdos:

- I. Contextualização das artes digitais e transmedia, influências e integração no âmbito das artes contemporâneas;
- II. Projetos modernistas que exploram aspectos lúdicos e partilhados (dadaísmo, fluxus, surrealismo, situaçãoismo, entre outros);
- III. Design da interação, teorias da participação (escola nórdica) e conceitos de interface;
- IV. Apresentação de obras produzidas através de algoritmos genéticos e software “inteligente”: simulação e síntese (inteligência, vida e emoções artificiais);
- V. Mundos artísticos e em rede: activismo e hacktivismo;
- VI. Experiências transmedia: Alternate Reality Games (ARGs), jogos urbanos e “sérios” e estética pervasiva.

- VII. Convergência e cultura de fãs;
- VIII. Sistemas de informação e dispositivo cibernetico (inputs, feedback e outputs);
- IX. Ação, narração e percepção; interfaces tangíveis, sistemas de realidade aumentada e mista;
- X. Animação digital (CGA) e sistemas de captação de movimento (Mocap).

It will examine the following contents:

- I. Contextualization of digital and transmedia arts, influences and integration within the contemporary arts;
- II. Modernist movements that explore playful and shared techniques (Dada, Fluxus, Surrealism, Situationist International, among others);
- III. Interaction design, participatory theories (nordic school) and interface concepts;
- IV. Presentation of works produced through genetic algorithms and “intelligent” software. Simulation and synthesis: (artificial intelligence, artificial life and emotions);
- V. Networked and artistic worlds: activism and hacktivism;
- VI. Transmedia experiences: Alternate Reality Games (ARGs), urban and “serious” games and pervasive aesthetics. Convergence and fan culture;
- VII. Information systems and cybernetic devices (inputs, outputs and feedback);
- VIII. Action, perception and narration; tangible interfaces, augmented and mixed reality systems;
- IX. Digital animation (CGA) and motion capture (MOCAP) systems.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Teaching and Evaluation Methodologies

Método Demonstrativo: Aplicação dos conhecimentos adquiridos na produção de um trabalho de grupo que tire partido de diversas competências transdisciplinares.

Método Participativo: Construção de um dossier de projeto digital e analógico e de um ou mais protótipos de acordo com o projeto concebido.

Avaliação contínua e periódica:

- I. Assiduidade e Participação (42h / 10%)
- II. Memória descriptiva das intenções a realizar no trabalho prático (5 pp. de investigação e bibliografia): 10h / 20%;
- III. Apresentação em sala de aula (20 minutos por grupo) de material para análise crítica em formato audiovisual (10h / 20%);
- IV. Manipulação do software escolhido para a realização do trabalho prático (96 h / 30%);
- V. Apresentação final em aula do trabalho e protótipo finais (10h / 20%).

Avaliação final: Média ponderada das classificações das avaliações contínua e periódicas e avaliação final (80% avaliação continua e periódica + 20% avaliação final). 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.

Students must be able, in partnership with other students (3 to 5), to use the acquired knowledge in the production of a group project that shows mix arts and design strategies. The group proposal should consist in a transmedia project document (digital and analogue) and a prototype (paper, digital, etc.).

Assessment:

- I. Attendance and participation (42h / 10%)
- II. In class presentation (main concept research for critical feedback; references): 10h / 20%;
- III. Short paper with concept, practical group intentions, references (5 pages): 10h / 20%;
- IV. Project creation and development using various media (image, video, interactive): 96h / 30%;
- V. In class final presentation: 10h / 30%.

Final assessment: (80% in class + 20% final exam). 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

- ANTHROPY, A., (2011), *Rise of the Videogame Zinesters: How Freaks, Normals, Amateurs, Dreamers...*, Seven Stories Press, NY.
- BERNARDO, N., (2011) *The Producer's Guide to Transmedia: How to Develop, Fund, Produce and Distribute Compelling Stories across Multiple Platforms* beActive Books.
- DAVIDSON, D., (2011) *Cross-media Communications: an Introduction to the Art of Creating Integrated Media Experiences* Amazon Digital Services.
- DEZEUZE, A., (2010), *The Do-it-yourself, Artwork, Participation from Fluxus to New Media*, Manchester University Press. Manchester & NY.
- GOUVEIA, P., (2018), “Transmedia Experiences That Blur the Boundaries Between the Real and the Fictional World” (pp. 1-22). In Simão, E., & Soares, C. (2018). *Trends, Experiences, and Perspectives in Immersive Multimedia and Augmented Reality* (pp. 1-277). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-5696-1.
- GOUVEIA, P., (2010), “Playing with Poetry a Portuguese Transmedia Experience and a Serious ARG.” In GIC 2010 Proceedings, 2nd International IEEE Consumer Electronic Society Games Innovation Conference, Hong Kong, China, ISBN: 978-1-4244-7179-9, pp. 150-56.
- KINDER, M., (2014: eds.), “Medium Specificity and productive precursors, an Introduction”. In *Transmedia Frictions, The Digital, the Arts, and the Humanities*, edited by Kinder, M. & McPherson, T., University of California Press.
- MONTOLA, M., STENROS, J., & WAERN, A., (2009), *Pervasive Games, Experiences on the Boundary Between Life and Play*, Morgan Kaufmann, Burlington MA.
- WALZ, S. P. & DETERDING, S., (2014: eds.), *The Gameful World: Approaches, Issues, Applications*. Cambridge, MA: MIT Press.
- WEIBEL, P., (2007), “It is Forbidden Not to Touch: Some Remarks on the (Forgotten Parts of the) History of Interactivity and Virtuality”. In *MediaArtHistories*. Ed.: Oliver Grau. Cambridge, Mass.: MIT Press.