

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

201999231 - IMAGINÁRIOS A PERDER DE VISTA

Tipo

Optativa

Ano lectivo	Curso	Ciclo de estudos	Créditos
2019/20	MI Interiores MI Urbanismo MI Arquitetura	2º	3.00 ECTS
Idiomas	Periodicidade	Pré requisitos	Ano Curricular / Semestre
Português ,Inglês	semestral		

Área Disciplinar

Desenho, Geometria e Computação

Horas de contacto (semanais)

Teóricas	Práticas	Teórico práticas	Laboratoriais	Seminários	Tutoriais	Outras	Total
0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto
42.00

Horas totais de Trabalho
84.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Maria Alexandra Salgado Ai Quintas

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Adquirir uma consciência sobre os mecanismos e a natureza da criatividade ao nível das artes e da arquitectura. Contribuir para veicular junto dos Alunos uma noção sobre os mecanismos e a natureza da criatividade ao nível das artes, assim como a arquitectura. Mostrar quais as técnicas conducentes à criação, lidando com diversas teorias. Nas horas de contacto a leção irá

beneficiar dos testemunhos de alguns convidados que trabalham em diversas áreas das Artes, Design e Arquitetura.

Conteúdos Programáticos / Programa

1. A Criação e a criatividade.
2. A questão da manualidade, da técnica e da tecnologia
3. A estética da mimesis; o estatuto do artista; a estética e a ruptura das vanguardas históricas.
4. Aproximação cognitiva da percepção; Gestalt e outras regras compositivas.
5. O século XX e as novas categorias estéticas. O inconsciente colectivo e leituras psicanalíticas. Leituras simbólicas, fenomenológicas, estruturalistas e semióticas da obra de arte.
6. O Vazio e o Espaço: novos caminhos nas artes; cruzamento entre as artes e a arquitectura.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular

O Aluno deverá adquirir uma noção da importância que possuem a tradição, a cultura, a experiência prévia individual, bem como outros aspectos de ordem menos consciente na construção de imaginários de diversa índole conducentes e motivadores da produção artística e arquitectónica. As ideias-chave com as quais os conteúdos programáticos irão lidar são a manualidade e representação, assim como os movimentos artísticos e arquitectónicos que conformaram as décadas mais recentes da história da produção artística e arquitectónica. Esses mesmos considerados num enquadramento de vanguarda, movimento moderno, pós-modernismo, estruturalismo ou pós-estruturalismo, tiveram uma influência considerável na evolução da estética de produção e recepção da obra artística, objeto de design ou de arquitetura.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

A avaliação da unidade curricular baseia-se não somente na assiduidade do Aluno como na sua participação e interesse ao longo das aulas, como igualmente num trabalho desenvolvendo um tema relacionado com as temáticas exploradas na leccionação da unidade curricular. Deverá ser previamente discutido com o docente o tema a desenvolver e será realizado mediante um enunciado estipulando os parâmetros e aspectos formais segundo os quais o mesmo deverá ser desenvolvido e entregue.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular

Será do maior interesse confrontar o Aluno não somente com diferentes metodologias, técnicas e

estímulos conhecidas conducentes ao processo da criação, como com exemplos de Artistas, Designers e Arquitetos que possam transmitir em aulas/palestras as suas experiências pessoais ao longo do tempo.

Bibliografia Principal

- D'ALLONES, Olivier R., 1973, La création artistique et les promesses de la liberté. Klincksieck, Paris.
- BLOOM, Harold, 1991. A Angústia da influência: uma teoria da poesia. Cotovia, Lisboa.
- BURGER, Peter, 1984. Theory of the Avant-garde. University of Minnesota Press.
- DERRIDA, Jacques, 1990. Mémoires d'aveugle, L'autoportrait et autres ruines. Réunion des musées nationaux, Paris.
- ECO, Umberto, 2009. A Obra Aberta. Difel, Lisboa.
- FOCILLON, A vida das formas; Elogio da Mão, Edições 70, [s.d.].
- GIL, José, 2005. A Imagem Nua e as Pequenas Percepções: Estética e Metafenomenologia. Relógio d'Água, Lisboa.
- KRAUSS, Rosalind, 1991. The originality of the avant-garde and other modernist myths. The MIT Press, Cambridge, Mass.
- KRISTEVA, Julia, 1994 . Strangers to ourselves. Columbia University Press, New York.
- LUACES, Joaquín, 1987. Formas artísticas de lo imaginario. Anthropos, Barcelona.
- PALLASMAA, Juhani, 2017. La mano que piensa, sabiduría Existencial y Corporal en la Arquitectura. Gustavo Gili, Barcelona.
- POPPER, Frank, 1989. Arte, acción y participación: el artista y la creatividad hoy. Akal, Torrejon del Jarama (Madrid).
- SENNETT, Richard, 2008. The Craftsman, Penguin Books, London. ? STEINER, George, 2002. Gramáticas da Criação. Relógio d'Água, Lisboa.
- STEINER, George, 2002. Gramáticas da Criação. Relógio d'Água, Lisboa. ? VIGOUROU, Roger, 1992. La Fabrique du Beau. Odile Jacob, Paris
- VIGOUROU, Roger, 1992. La Fabrique du Beau. Odile Jacob, Paris

Bibliografia Complementar

- ABBS, Peter, 1991. "From Babble to rhapsody: on the nature of creativity". ISSN 007-0904. Oxford, V. 31, N. 4. October 1991, pp. 291-300.
- ALCOPLEY, L., 1994. "Art Science and Human Being", ISSN 0024-094X. Oxford, V. 27, N. 3 , 1994, pp. 183-184.
- ANDERSON, Douglas R. and HAUSMAN, Karl R., 1992. "The role of aesthetic emotion in R. G. Collingwood's conception of creative activity", ISSN 0021-8529, Greenvale, New York, V. 50, N. 4, Fall 1992, pp. 299-305.
- CROWTHER, Paul, 1991. "Creativity and originality in art". ISSN 0007-0904. Oxford, CV. 31, N. 4, October 1991, pp. 301-309.

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

201999231 - DRAWN BY MANY IMAGINARIES

Type

Optativa

Academic year

2019/20

Degree

MI Interiores
MI Urbanismo
MI Arquitetura

Cycle of studies

2º

Year of study/ Semester

3.00 ECTS

Lecture language

Português ,Inglês

Periodicity

semestral

Prerequisites

Unit credits

Scientific area

Desenho, Geometria e Computação

Contact hours (weekly)

Tehoretical	Practical	Theoretical-practicals	Laboratory	Seminars	Tutorial	Other	Total
0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Total CU hours (semestrial)

Total Contact Hours
42.00

Total workload
84.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

Maria Alexandra Salgado Ai Quintas

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)

Achieve a full awareness about the mechanisms and the nature of criativity concerning both art and architecture. We are aiming at contributing to demonstrate among the Students a concept about mecanisms as well as the nature of criativity in the arts and architecture. Another goal is to show different techniques that are used in the process of creating. Among the time of contact, teaching will be based on the speech of witnesses and invitees that are working in diverse areas pertaining to the arts, Design and Architecture.

Syllabus

1. Creation and creativity.
2. The issue of manuality, techniques and technologies.
3. Mimesis aesthetics; the artist's status; aesthetics and rupture in historical avant-gardes.
4. Cognitive approach of perception; Gestalt e other compositional rules.
5. 20th century and new aesthetical categories. Collective unconscious and psychoanalytical. Symbolical, phenomenological, semiologic, structuralist readings.
6. Void and Space: new paths into the hermeneutics of the arts; the crossing between the arts and architecture.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit´s learning objectives

The Student must achieve a notion on the importance that possesses the roles of tradition, culture, previous individual experience, along with many other aspects of a less conscious nature on the construction of imaginaries, conducting and motivating both artistic and architectural production. The main ideas that pervade the programmatic contents are the subject of manuality and representation, as well as the artistic and architectural movements that conform the most recent decades of the history of artistic and architectural production. These same movements considered in a context of avantgarde, modern movement, post-modernism structuralism or post-structuralism, have achieved a considerable influence in the aesthetical evolution of both production and reception of the work of art, the design object or the work of architecture.

Teaching methodologies (including evaluation)

The assessment of the subject will take into account the way the Student participates in class and the frequency and interest shown by the way he attends classes. The Student must develop a critical original written essay based on the issues debated within the frame of the contents of the program. The thematic of the essay shall be previously chosen in accordance not only to the parameters or formal aspects demanded by the Teacher, that will stipulate the formal aspects of the paper to be delivered.

Demonstration of the coherence between the Teaching methodologies and the learning outcomes

We consider of the utmost importance to confront the Student not only with different known methodologies, techniques and stimuli that converge to the creative process but also with the example of Artists, Designers and Architects that may bring some testimony of their own personal experiences throughout their professional life.

Main Bibliography

- D'ALLONES, Olivier R., 1973, La création artistique et les promesses de la liberté. Klincksieck, Paris. ? BLOOM, Harold, 1991. A Angústia da influência: uma teoria da poesia. Cotovia, Lisboa.
- BURGER, Peter, 1984. Theory of the Avant-garde. University of Minnesota Press.
- DERRIDA, Jacques, 1990. Mémoires d'aveugle, L'autoportrait et autres ruines. Réunion des musées nationaux, Paris.
- ECO, Umberto, 2009. A Obra Aberta. Difel, Lisboa.
- FOCILLON, A vida das formas; Elogio da Mão, Edições 70, [s.d.].
- GIL, José, 2005. A Imagem Nua e as Pequenas Percepções: Estética e Metafenomenologia. Relógio d'Água, Lisboa.
- KRAUSS, Rosalind, 1991. The originality of the avant-garde and other modernist myths. The MIT Press, Cambridge, Mass.
- KRISTEVA, Julia, 1994 . Strangers to ourselves. Columbia University Press, New York.
- LUACES, Joaquín, 1987. Formas artísticas de lo imaginario. Anthropos, Barcelona.
- PALLASMAA, Juhani, 2017. La mano que piensa, sabiduría Existencial y Corporal en la Arquitectura. Gustavo Gili, Barcelona.
- POPPER, Frank, 1989. Arte, acción y participación: el artista y la creatividad hoy. Akal, Torrejon del Jarama (Madrid).
- SENNETT, Richard, 2008. The Craftsman, Penguin Books, London.
- STEINER, George, 2002. Gramáticas da Criação. Relógio d'Água, Lisboa. ? VIGOUROU, Roger, 1992. La Fabrique du Beau. Odile Jacob, Paris
- VIGOUROU, Roger, 1992. La Fabrique du Beau. Odile Jacob, Paris

Additional Bibliography

- ABBS, Peter, 1991. "From Babble to rhapsody: on the nature of creativity". ISSN 007-0904. Oxford, V. 31, N. 4. October 1991, pp. 291-300.
- ALCOPLEY, L., 1994. "Art Science and Human Being", ISSN 0024-094X. Oxford, V. 27, N. 3 , 1994, pp. 183-184.
- ANDERSON, Douglas R. and HAUSMAN, Karl R., 1992. "The role of aesthetic emotion in R. G. Collingwood's conception of creative activity", ISSN 0021-8529, Greenvale, New York, V. 50, N. 4, Fall 1992, pp. 299-305.
- CROWTHER, Paul, 1991. "Creativity and originality in art". ISSN 0007-0904. Oxford, CV. 31, N. 4, October 1991, pp. 301-309.