

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

202499205 - Da Ideação à Materialização

Tipo

Optativa

Ano lectivo	Curso	Ciclo de estudos	Créditos
2024/25	Mestrado Design Comunicação Mestrado Design Produto MI Interiores Mestrado Design Moda MI Arquitetura - Esp.Arq MI Arquitetura - Esp.Urb	2º	3.00 ECTS

Idiomas	Periodicidade	Pré requisitos	Ano Curricular / Semestre
Português	semestral		

Área Disciplinar

Design

Horas de contacto (semanais)

Teóricas	Práticas	Teórico práticas	Laboratoriais	Seminários	Tutoriais	Outras	Total
0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto	Horas totais de Trabalho
28.00	75.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Nuno Lopes Mateus Pinto Nogueira

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

Nuno Lopes Mateus Pinto Nogueira 2.00 horas

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

Os principais objectivos desta UC são:

- 1 - Solidificar a compreensão da estreita ligação entre ideação e processos de materialização;
- 2 - Dar a conhecer e explorar dinâmicas processuais assentes em progressões não-lineares;
- 3 - Capacitar a análise crítica dos métodos e ferramentas processuais disponíveis, centrada na pertinência para cada projecto individual;
- 4 - Estimular a autonomia processual e permitir que ela fomente a identidade projectual.

Conteúdos Programáticos / Programa

O programa da UC foca-se em diferentes estratégias processuais que permitem um desenvolvimento não-linear do processo de design, invertendo o paradigma linear de “ideação-materialização-objecto” e substituindo-o por estruturas rizomáticas, i.e., não hierárquicas.

Os processos contextualizados e experimentados em aula são:

- Métodos fenomenológicos orientados para a análise da percepção sensorial de objectos vestíveis, como o *Interpretive Phenomenological Analysis* (IPA) e a etnografia fenomenológica.
- Processos somáticos de concepção para o design de moda, como a Empatia somática, o *Somatic Movement Method* e Extensões do corpo.
- Processos de análise e sistematização de experiências pessoais para a concepção em design, como a Auto-etnografia.
- Processos que convocam o acaso como parceiro processual, como as Estratégias oblíquas e os *cadavres-exquis*.

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

Os conteúdos contemplados no programa da UC servem para introduzir os estudantes a dinâmicas processuais que cruzam fases de ideação e fases de materialização, demonstrando a sua estreita ligação e permutabilidade.

Concomitantemente, veiculam-se estratégias que permitem uma exploração e indagação processuais, possibilitando confrontar noções preconcebidas sobre processos em design e ajudando os estudantes a desenvolver identidades projectuais mais sólidas, mas também mais flexíveis.

As diferentes estratégias processuais abordadas –porque assentes em definições de progressão menos tradicionais – permitem que os estudantes adquiram novas ferramentas críticas aplicáveis tanto aos objectos materializados por eles ou pelos colegas, como aos processos que levam a essa

materialização.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

A metodologia de ensino empregue nesta UC divide-se em:

- Aulas de exposição teórica que contextualizam os diferentes processos não-lineares, apresentando casos de estudo ilustrativos.
- Leitura individual de textos ou artigos que versam sobre cada temática processual, como intuito de munir os estudantes de ferramentas críticas de apreciação e discussão dos trabalhos.
- Exercícios rápidos, individuais ou de grupo, de exploração de estratégias processuais não-lineares, com o objectivo de experimentar o potencial de cada processo.
- Projecto individual onde é pedido aos estudantes que reflectam, interpretem e apliquem um dos processos não-lineares estudados e experimentados.
- Discussões críticas entre a turma, referentes à interpretações dos processos, às suas potencialidades e aos resultados dos trabalhos, informadas pelas aulas de exposição teórica e pelos textos lidos em aula.

A avaliação será contínua, focando tanto nos momentos de discussão crítica, no apoio aos exercícios práticos e na aplicação das estratégias processuais, e na participação e interesse demonstrado pelo estudante. Assim, os projectos práticos rápidos reflectem 25% da nota final; o exercício final individual reflecte 50% da nota final; participação e pertinência nas discussões críticas tem uma ponderação de 15% na nota final; a assiduidade e o empenho tem uma ponderação de 10% na nota final.

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

As exposições teóricas e de contextualização, as leituras e interpretações individuais dos textos fornecidos em aula sobre diferentes estratégias processuais, assim como as discussões críticas a essas mesmas estratégias, permitem aos estudantes discriminarem os benefícios de cada estratégia para o seu próprio trabalho – e para projectos futuros.

Os exercícios rápidos são uma forma de fomentar a acção e o gesto, recorrendo menos à meditação passiva e mais a um saber empírico, nutrindo a ideia de não-linearidade processual. O projecto individual, onde é pedido uma reflexão mais profunda sobre uma (ou várias) das estratégias apresentadas e a sua aplicação processual, permite uma adaptação crítica dessas mesmas estratégias ao trabalho individual de cada estudante. Esta apropriação das estratégias irá ajudar à construção de uma autonomia processual e identidade projectual.

Bibliografia Principal

Eco, Umberto (2007 [1998]). "Lumbar Thought," in *Fashion Theory - A Reader*, ed. Barnard, Malcom, Routledge, Oxon, pp. 315-317.

Eno, Brian & Schmidt, Peter (1975 [2001]). *Oblique Strategies. Over one hundred worthwhile dilemmas*. Shakedown Records, UK.

Candy, Fiona (2005). "The Fabric of Society: An Investigation of the Emotional and Sensory Experience of Wearing Denim Clothing", in *Sociological Research Online* 10:1.

Dean, E. Sally (2016). "Where is the body in the costume design process?," in *Studies in Costume & Performance*, 1:1, pp. 97-111.

Garder, Laura & Mohajer va Pesaran, Daphne (eds.) (2023). *Radical Fashion Exercises*. Valiz, Amsterdam.

Merleau-Ponty, Maurice (1999[1945]). *Fenomenologia da Percepção*, São Paulo: Martins Fontes.

Schouwenberg, Louise e Kaethler, Michael (eds.) (2021). *The Auto-ethnographic Turn in Design*, Valiz, Amsterdam.

Smelik, Anneke (2020[2016]). "Gilles Deleuze: Bodies-without-Organs in the Folds of Fashion" in *Thinking Through Fashion*, Rocamora, A. e Smelik, A. (eds), Bloomsbury, pp.165-183.

Bibliografia Complementar

Eco, Umberto (1989). *The Open Work*. Harvard University Press.

Hollander, Anne (1993). *Seeing Trough Clothes*, University of California Press, California.

North, Stella (2013). "The Surfacing of the Self: The Clothing Ego", *Skin, Culture and Psychoanalysis*, Cavanagh, S.L. et al. (eds.), New York: Palgrave Macmillan, pp. 64-89.

Pernecky, Thomas (ed.) (2020). *Post-Disciplinary Knowledge*. Routledge.

Rocamora, Agnès & Smelik, Anneke (eds.) (2016). *Thinking Through Fashion*. Bloomsbury.

Rissanen, Timo & McQuillan, Holly (2016). *Zero Waste Fashion Design*. Bloomsbury.

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

202499205 - From idea to materialisation

Type

Elective

Academic year

2024/25

Degree

Master Communication
Design
Master Product Design
IM Interiors
Master Fashion Design
IM Architecture - Spec.Arch
IM Architecture - Spec.Urb

Cycle of studies

2

Unit credits

3.00 ECTS

Lecture language

Portuguese

Periodicity

semester

Prerequisites

Year of study/ Semester

Scientific area

Design

Contact hours (weekly)

Tehoretical	Practical	Theoretical-practicals	Laboratory	Seminars	Tutorial	Other	Total
0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Total CU hours (semester)

Total Contact Hours

28.00

Total workload

75.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

Nuno Lopes Mateus Pinto Nogueira

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

Nuno Lopes Mateus Pinto Nogueira 2.00 horas

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

The main objectives of this UC are:

- 1 - Solidify the understanding of the close connection between ideation and materialization processes;
- 2 - Make known and explore procedural dynamics based on non-linear progressions;
- 3 - Enable critical analysis of available procedural methods and tools, focusing on the relevance of each individual project;
- 4 - Stimulate procedural autonomy and allow it to foster project identity.

Syllabus

The UC program focuses on different procedural strategies that allow a non-linear development of the design process, inverting the linear paradigm of “ideation-materialization-object” and replacing it with rhizomatic, i.e., non-hierarchical, structures.

The processes contextualized and experienced in class are:

- Phenomenological methods aimed at analyzing the sensory perception of wearable objects, such as Interpretive Phenomenological Analysis (IPA) and phenomenological ethnography.
- Somatic conception processes for fashion design, as Somatic Empathy, the Somatic Movement Method, and Body Extensions.
- Processes of analysis and systematization of personal experiences for design conception, such as Auto-ethnography.
- Processes that call on chance as a procedural partner, such as oblique strategies and cadavres-exquis.

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

The content included in the UC program serves to introduce students to procedural dynamics that cross phases of ideation and phases of materialization, demonstrating their close connection and interchangeability.

At the same time, strategies are provided that allow for procedural exploration and inquiry, making it possible to confront preconceived notions about design processes and helping students to develop more solid, but also more flexible, project identities.

The different procedural strategies addressed - because they are based on less traditional definitions of progression - allow students to acquire new critical tools applicable both to the objects materialized by them or their colleagues and to the processes that lead to that materialization.

Teaching methodologies (including evaluation)

The teaching methodology used in this UC is divided into:

- Theoretical exposition classes that contextualize the different non-linear processes, presenting illustrative case studies.
- Individual reading of texts or articles that deal with each non-linear process, providing students with critical tools for appreciating and discussing the work.
- Quick individual or group exercises, exploring non-linear procedural strategies, allow for experiencing the potential of each process.

- Individual project where students are asked to reflect, interpret, and apply one of the non-linear processes studied and experienced.
- Critical discussions between the class, referring to the interpretations of the processes, their potential, and the assignment results, informed by theoretical exposition classes and texts read in class.

The assessment will be continuous, focusing on moments of critical discussion, support for practical exercises on applying procedural strategies, and the participation and interest demonstrated by the student. Therefore, quick practical projects reflect 25% of the final grade; the individual final exercise reflects 50% of the final grade; participation and relevance in critical discussions weigh 15% in the final grade; and Assiduity and commitment are weighted 10% in the final grade.

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

The theoretical and contextualization expositions, individual readings, and interpretations of the texts provided in class on different procedural strategies, as well as the critical discussions of these strategies, allow students to discriminate the benefits of each strategy for their work – and for future projects. Quick exercises are a way of encouraging action and gesture, using less passive meditation and more empirical knowledge, nurturing the idea of non-linear progress. The individual project, requesting a deeper reflection on one or several of the strategies presented, allows for a critical adaptation of these same strategies to each student's work. This appropriation of strategies will help to build procedural autonomy and project identity.

Main Bibliography

- Eco, Umberto (2007 [1998]). "Lumbar Thought," in *Fashion Theory - A Reader*, ed. Barnard, Malcom, Routledge, Oxon, pp. 315-317.
- Eno, Brian & Schmidt, Peter (1975 [2001]). *Oblique Strategies. Over one hundred worthwhile dilemmas*. Shakedown Records, UK.
- Candy, Fiona (2005). "The Fabric of Society: An Investigation of the Emotional and Sensory Experience of Wearing Denim Clothing", in *Sociological Research Online* 10:1.
- Dean, E. Sally (2016). "Where is the body in the costume design process?," in *Studies in Costume & Performance*, 1:1, pp. 97-111.
- Garder, Laura & Mohajer va Pesaran, Daphne (eds.) (2023). *Radical Fashion Exercises*. Valiz, Amsterdam.
- Merleau-Ponty, Maurice (1999[1945]). *Fenomenologia da Percepção*, São Paulo: Martins Fontes.
- Schouwenberg, Louise e Kaethler, Michael (eds.) (2021). *The Auto-ethnographic Turn in Design*, Valiz, Amsterdam.
- Smelik, Anneke (2020[2016]). "Gilles Deleuze: Bodies-without-Organs in the Folds of Fashion"

in *Thinking Through Fashion*, Rocamora, A. e Smelik, A. (eds), Bloomsbury, pp.165-183.

Additional Bibliography

Eco, Umberto (1989). *The Open Work*. Harvard University Press.

Hollander, Anne (1993). *Seeing Trough Clothes*, University of California Press, California.

North, Stella (2013). "The Surfacing of the Self: The Clothing Ego", *Skin, Culture and Psychoanalysis*, Cavanagh, S.L. et al. (eds.), New York: Palgrave Macmillan, pp. 64-89.

Pernecky, Thomas (ed.) (2020). *Post-Disciplinary Knowledge*. Routledge.

Rocamora, Agnès & Smelik, Anneke (eds.) (2016). *Thinking Through Fashion*. Bloomsbury.

Rissanen, Timo & McQuillan, Holly (2016). *Zero Waste Fashion Design*. Bloomsbury.