

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

202599219 - Expressões Artísticas Locais (EAL) - apoio a Projecto Integrado

Tipo

Optativa

Ano lectivo

2025/26

Curso

MI Arquitetura - Esp.Arq
MI Arquitetura - Esp.Urb
MI Arquitetura - Esp.Int

Ciclo de estudos

2º

Créditos

3.00 ECTS

Idiomas

Periodicidade

semestral

Pré requisitos

Ano Curricular / Semestre

Área Disciplinar

Arquitetura

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
28.00

Horas totais de Trabalho
75.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Miguel Calado Baptista-Bastos

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

Miguel Calado Baptista-Bastos 2.00 horas

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

- Relacionar expressões artísticas locais com os processos de conceção e desenvolvimento das UC's de Projeto (POI e POII).

- Proporcionar um enquadramento crítico e interdisciplinar que complemente a prática projetual.
- Estimular o uso da cidade como campo operativo, com recolha de referências culturais aplicadas ao trabalho de arquitetura.
- Desenvolver instrumentos de leitura e interpretação do contexto urbano e social de Lisboa.
- Promover a produção de portfólios individuais como documentos de trabalho e reflexão, articulados com as propostas de projeto.
- Incentivar o cruzamento entre práticas culturais e desenho arquitetónico, reforçando a componente investigativa no projeto.
- Despertar o pensamento crítico, a consciência cultural e a sensibilidade artística do estudante.

Conteúdos Programáticos / Programa

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Expressões Culturais e Artísticas Locais

- a) a) Abordagem crítica às manifestações culturais em Lisboa: literatura, música, cinema, artes visuais e práticas urbanas.
- b) b) Relação entre cultura popular e cultura erudita no contexto urbano contemporâneo.

2. Cidade e Representação

- a) a) Leitura da cidade como documento cultural e espaço de memória coletiva.
- b) b) Interpretação crítica do território através de registos gráficos, sonoros e visuais.

3. Métodos de Observação e Recolha de Informação

- a) a) Técnicas de registo: fotografia, desenho, escrita, registo sonoro, cartografia sensível.
- b) b) Elaboração de portfólios individuais como instrumentos de projeto e análise.

4. Diálogo entre a Arquitetura e outras Expressões Artísticas

- a) a) Integração de referências artísticas na prática projetual.
- b) b) Conexões entre a experiência sensível e o processo de conceção em POI e POII.

5. Estímulo ao Pensamento Crítico

- a) a) Identificação e desconstrução de estereótipos culturais.
- b) b) Interpretação de expressões locais numa perspetiva plural e não ilustrativa.

6. Prática e Experimentação no Terreno

- a) a) Visitas guiadas e exploração de lugares relevantes no tecido urbano.
- b) b) Atividades práticas orientadas para a leitura ativa da cidade.

PROGRAMA

A unidade curricular organiza-se em torno da análise de expressões culturais locais enquanto matéria operativa no contexto do projeto de arquitetura. O semestre inicia-se com a formação de grupos de trabalho e com a atribuição de bibliografia literária, distribuída por temas relacionados com a cidade. Paralelamente, realizam-se visitas a instituições culturais, zonas específicas de Lisboa e lugares de relevância artística. As sessões também incluem o visionamento de filmes e documentários, bem como a audição dirigida de obras musicais, seguidos de momentos de análise e discussão orientada.

Ao longo das semanas, os estudantes procedem à recolha de material (fotográfico, sonoro, gráfico e escrito), que será organizado em portfólios individuais. Estes documentos funcionarão como instrumentos de observação, análise e integração dos conteúdos no processo de projeto em POI e POII.

O programa culmina numa exposição semestral dos trabalhos, permitindo a articulação pública entre investigação, prática e ensino, e reforçando o diálogo entre a cultura local e a prática arquitetónica.

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

Os conteúdos programáticos estruturam-se para responder diretamente aos objetivos definidos. A análise das expressões culturais locais, a leitura crítica do espaço urbano e a integração de referências artísticas no processo de projectar, permitem aos estudantes reforçar as suas capacidades de observação, interpretação e aplicação prática no contexto das UC's POI e POII. O trabalho com matérias recolhidas no terreno, associado à produção do portfólio, contribui para consolidar uma abordagem crítica, reflexiva e articulada entre projeto, cultura e cidade. O programa garante, assim, a coerência entre os saberes explorados e a sua aplicação disciplinar no campo da arquitetura.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

A unidade curricular aplica uma metodologia mista, combinando exposições teóricas, análise de casos, trabalho de campo e momentos de discussão orientada. O ensino apoia-se na leitura de textos, visionamento de filmes, escuta de obras musicais e visitas guiadas, promovendo a articulação entre observação, interpretação e prática. O portefólio individual constitui o principal instrumento de trabalho e de avaliação (75%), refletindo o percurso crítico e operativo do estudante ao longo do semestre. A participação nas sessões, o envolvimento nas atividades propostas e a assiduidade são igualmente valorizados (25%), compondo uma avaliação contínua, formativa e processual.

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

A unidade curricular Expressões Artísticas Locais, articula metodologias de ensino que designam promover uma aprendizagem ativa, crítica e integrada, em estreita correspondência com os objetivos definidos. A centralidade conferida à observação direta, ao contacto com fontes culturais diversas e à recolha de dados no terreno, corresponde à intenção de desenvolver instrumentos que permitam ao estudante construir uma leitura informada do lugar e da sua complexidade. O uso de expressões artísticas como a literatura, o cinema, a música e as artes visuais, não tem aqui função ilustrativa, mas operativa: estas expressões são tomadas como dispositivos de interpretação do território, contribuindo para o alargamento do campo disciplinar do projeto.

O portefólio individual, enquanto estrutura de recolha, sistematização e produção de pensamento, permite ao estudante acompanhar, de forma crítica, o percurso desenvolvido ao longo do semestre. A metodologia aplicada, promove a articulação entre investigação e prática, pensamento e ação, observação e desenho. O estudante é estimulado a cruzar os conteúdos recolhidos com os problemas que emergem no âmbito das UC's de Projeto POI e POII, reconhecendo o contributo das expressões locais para a construção de soluções arquitetónicas mais informadas, contextualizadas e sensíveis.

As sessões são concebidas como momentos de exposição e debate. A leitura de textos literários, o visionamento de filmes, a escuta dirigida de obras musicais ou as visitas guiadas são sempre acompanhadas de momentos de discussão e análise coletiva, orientados para a extração de ideias, conceitos e aproximações ao real. Esta metodologia pretende fomentar a capacidade de interpretação e argumentação, reforçando o pensamento crítico e a autonomia intelectual dos estudantes.

A avaliação contínua, centrada no portefólio, reforça o processo da aprendizagem e valoriza a construção individual do conhecimento. A ponderação atribuída à participação ativa nas sessões e nas atividades propostas, sublinha a importância do envolvimento direto, da partilha e da capacidade de trabalhar em grupo. Esta abordagem metodológica, garante não só o cumprimento dos objetivos, como também diligencia a aquisição de competências transversais, essenciais à formação em arquitetura: observação rigorosa, leitura cultural do território, comunicação eficaz e articulação entre pensamento e prática de projecto.

Bibliografia Principal

Bibliografia Principal — Português

- **Baptista-Bastos, Armando** – *Lisboa Contada pelos Dedos*. Montepio Geral, 2001.
Crónicas sobre vivências e espacialidade urbana, oferecendo um olhar intimista sobre a cidade.
- **França, José-Augusto** – *Lisboa: História Física e Moral*. Livros Horizonte, 2008.
Análise crítica da evolução urbana e cultural da cidade, integrando dimensões históricas e sociais.
- **Calvino, Italo** – *As Cidades Invisíveis*. Teorema, 2002.
Narrativas especulativas que exploram a cidade como construção mental e cultural.
- **Norberg-Schulz, Christian** – *Genius Loci: Paisagem, Ambiente e Lugar*. Martins Fontes, 1985 (original 1980).
Reflexão filosófica e arquitetónica sobre a importância do espírito do lugar e a relação entre o homem e o seu ambiente.
- **Venturi, Robert** – *Complexity and Contradiction in Architecture*. MoMA, 1966.
Clássico que aborda a ambiguidade e a multiplicidade no projeto arquitetónico.
- **Koolhaas, Rem** – *Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan*. Monacelli Press, 1994.
Leitura crítica da cidade moderna, analisando o urbanismo e a cultura de Manhattan.
- **Rossi, Aldo** – *A Arquitetura da Cidade*. Edições 70, 2016.
Reflexão sobre a cidade enquanto artefacto de memória e cultura construída.
- **Sennett, Richard** – *Construir e Habitar: Ética para a Cidade*. Dom Quixote, 2019.
Ensaio sobre urbanidade e formas sociais que moldam a experiência do espaço urbano.
- **Lynch, Kevin** – *A Imagem da Cidade*. Edições 70, 1994 (original 1960).
Estudo seminal sobre como as pessoas percebem, estruturam e se orientam no espaço urbano.

Bibliografia Complementar

- **Alexander, Christopher** — *A Cidade Não é uma Árvore*. Editorial Presença, 2001 (original 1965). Reflexão crítica sobre a complexidade e organização dos sistemas urbanos.
- **Hall, Peter** — *Cidades do Amanhã: História do Planeamento Urbano e Regional*. Edições 70, 2002. Análise histórica e crítica do planeamento urbano.
- **Jacobs, Jane** — *Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas*. Martins Fontes, 2011 (original 1961). Reflexão crítica sobre urbanismo moderno.
- **Sennett, Richard** — *A Corrosão do Carácter*. Gradiva, 2000 (original 1998). Relação entre urbanidade e comportamento social.
- **Gehl, Jan** — *Cidades para Pessoas*. Gustavo Gili, 2013 (original 2010). Design urbano

centrado na experiência humana.

- **Scott, James C.** — *Como o Estado Falha*. Tinta-da-China, 2015 (original 1998). Crítica à gestão estatal da urbanidade.
- **Pessoa, Fernando** — *Lisboa - What the Tourist Should See*. Livros Horizonte, 1995. Visão literária e histórica da cidade.
- **Palla, Victor e Costa Martins, Manuel** — *Lisboa, Cidade Triste e Alegre*. Edição do Autor, 2018. Fotografia documental da cidade.
- **Gageiro, Eduardo** — *Lisboa no Cais da Memória*. Edição do Autor, 2004. Registo fotográfico e memória urbana.

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

202599219 - Local Artistic Expressions (EAL) - support for Integrated Project

Type

Elective

Academic year

2025/26

Degree

IM Architecture - Spec.Arch
IM Architecture - Spec.Urb
IM Architecture - Spec.Int

Cycle of studies

2

Unit credits

3.00 ECTS

Lecture language

Periodicity semester

Prerequisites

Year of study/ Semester

Scientific area

Architecture

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)

Miguel Calado Baptista-Bastos

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

Miguel Calado Baptista-Bastos 2.00 horas

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

Learning Objectives

- Establish connections between local artistic expressions and the design processes developed

in the POI and POII studio courses.

- Provide a critical and interdisciplinary framework to complement architectural design practice.
- Stimulate the use of the city as an operative field, encouraging the collection of cultural references applied to architectural work.
- Develop analytical tools for reading and interpreting the urban and social context of Lisbon.
- Promote the production of individual portfolios as instruments for reflection and project development.
- Encourage the integration of cultural practices into architectural design, strengthening the investigative dimension of the project.
- Foster critical thinking, cultural awareness, and artistic sensitivity in students.

Syllabus

Course Contents

1. Local Cultural and Artistic Expressions

- a) Critical exploration of cultural manifestations in Lisbon, including literature, music, cinema, visual arts, and urban practices.
- b) Examination of the interplay between popular and high culture within the contemporary urban context.

2. City and Representation

- a) Understanding the city as a cultural artefact and site of collective memory.
- b) Analytical interpretation of the urban territory through visual, sonic, and graphic media.

3. Observation and Data Collection Methods

- a) Fieldwork techniques: photography, sketching, writing, sound recording, and sensory mapping.
- b) Development of individual portfolios as tools for project-based inquiry and critical reflection.

4. Dialogue Between Architecture and the Arts

- a) Integration of artistic references into architectural thinking and design.
- b) Connections between sensory experience and design processes in the POI and POII studio courses.

5. Critical Thinking and Cultural Awareness

- a) Identification and critical analysis of cultural stereotypes.
- b) Interpretation of local expressions from diverse, non-reductive perspectives.

6. Field-Based Practice and Experimentation

- a) Guided explorations of culturally significant urban areas.
- b) Practice-based exercises aimed at cultivating active, critical readings of the city.

Course Plan

This course explores local cultural expressions as operative resources in architectural design. Students work in groups and receive curated literary references connected to the urban experience. Field visits to cultural institutions, selected Lisbon neighbourhoods, and artistically relevant sites support this inquiry.

Classes include film screenings, musical sessions, and case studies, followed by guided discussions. Students gather field material (photographs, drawings, texts, audio), which is assembled into individual portfolios serving as analytical and projective tools, bridging cultural insight with architectural design in POI and POII.

The semester concludes with a public exhibition, creating a space for dialogue between research, design, and pedagogy, and strengthening the relationship between architectural education and local cultural production.

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

The syllabus content is structured to directly address the defined learning objectives. The analysis of local cultural expressions, critical reading of the urban space, and integration of artistic references in the design process enable students to strengthen observation, interpretation, and practical application skills within the POI and POII courses. Fieldwork combined with portfolio production fosters a critical, reflective, and interconnected approach between project, culture, and city. Thus, the program ensures coherence between the knowledge explored and its disciplinary application in architecture.

Teaching methodologies (including evaluation)

This course adopts a mixed methodology, combining theoretical lectures, case study analysis, fieldwork, and guided discussions. Teaching is supported by reading texts, watching films, listening to music, and guided visits, fostering integration between observation, interpretation, and practice. The individual portfolio is the main tool for both work and assessment (75%), reflecting the student's critical and operational development throughout the semester. Participation in sessions, engagement in proposed activities, and attendance are also valued (25%), forming a continuous, formative, and process-oriented evaluation.

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

The course *Local Artistic Expressions* adopts a methodology aimed at fostering active, critical, and integrated learning, closely aligned with its defined objectives. Emphasis is placed on direct observation, engagement with diverse cultural sources, and field-based data collection. These strategies are intended to provide students with tools to construct an informed reading of place and its complexity. Artistic expressions such as literature, cinema, music, and visual arts are not used illustratively but taken as interpretative devices that help expand the disciplinary field of architectural design.

The individual portfolio, as a structure for collecting, organising, and producing critical thought, enables students to track their own development throughout the semester. The methodology applied promotes the integration of research and practice, thinking and action, observation and design. Students are encouraged to relate the material gathered to the challenges emerging within the design studios POI and POII, acknowledging the relevance of local cultural expressions in creating more informed, contextualised, and sensitive architectural responses.

Class sessions are designed as spaces for presentation and discussion. Literary readings, film screenings, directed musical listening, and guided visits are always followed by moments of collective analysis, aiming to extract ideas, concepts, and grounded insights. This approach supports the development of interpretative and argumentative skills, reinforcing critical thinking and intellectual autonomy.

Continuous assessment focuses primarily on the portfolio, supporting a learning process based on reflection and individual growth. Active participation in class and proposed activities is also valued, highlighting the importance of engagement, sharing, and collaborative work. This methodological approach not only ensures the fulfilment of the course objectives but also promotes the development of key transversal skills essential to architectural education: precise observation, cultural interpretation of the urban context, effective communication, and the ability to connect critical thought with design practice.

Main Bibliography

Bibliografia Principal – Inglês

- **Venturi, Robert** – *Complexity and Contradiction in Architecture*. MoMA, 1966.
Classic text discussing ambiguity and multiplicity in architectural design.
- **Koolhaas, Rem** – *Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan*. Monacelli Press, 1994.
Critical analysis of modern city development, focusing on Manhattan's urban culture.
- **Rossi, Aldo** – *The Architecture of the City*. MIT Press, 1982.
Reflection on the city as a cultural and memory artifact.
- **Sennett, Richard** – *Building and Dwelling: Ethics for the City*. Farrar, Straus and Giroux, 2018.
Examination of urban life and social forms shaping city experiences.
- **Calvino, Italo** – *Invisible Cities*. Harcourt, 1974.
Speculative narratives exploring the mental and cultural construction of cities.
- **Lynch, Kevin** – *The Image of the City*. MIT Press, 1960.
Seminal study on how people perceive, organize, and navigate urban spaces.
- **Baptista-Bastos, Armando** – *Lisboa Contada pelos Dedos* (sem edição em inglês).
- **França, José-Augusto** – *Lisboa: História Física e Moral* (sem edição em inglês).

Additional Bibliography

- **Christopher Alexander** — *A City is Not a Tree* (1965). Critical essay on urban complexity and organizational systems.
- **Peter Hall** — *Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century*. 4th edition, Wiley-Blackwell, 2014. Historical and critical analysis of urban planning.
- **Jane Jacobs** — *The Death and Life of Great American Cities*. Random House, 1961. Critical reflection on modern urbanism.
- **Richard Sennett** — *The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism*. Norton, 1998. Connection between urbanity and social behavior.
- **Jan Gehl** — *Cities for People*. Island Press, 2010. Urban design focused on human experience.
- **James C. Scott** — *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press, 1998. Critique of state management in urban contexts.
- **Fernando Pessoa** — *Lisbon*. Translations and editions vary; originally *Lisboa - What the Tourist Should See*, Livros Horizonte, 1995 (Portuguese). Literary and historical vision of the city.
- **Victor Palla and Manuel Costa Martins** — *Lisboa, Cidade Triste e Alegre*. No known English edition; original Portuguese 2018. Photographic documentation of the city.
- **Eduardo Gageiro** — *Lisboa no Cais da Memória*. No known English edition; original Portuguese 2004. Photographic urban memory.