

Young European Sculpture [YES]

Masterclass #2

06.05 – 10.05.2024 | Porto, Portugal

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, FBAUP

Young European Sculpture

Paisagens de pós-consumo, vista das instalações da Interecycling (Reciclagem de Resíduos de Equipamentos Eléctrico e Electrónicos, REEE) / Post-consumer landscapes, view of the facilities of Interecycling (Recycling of Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
image: mc

The Young European Sculpture (YES) Project

Apresentação

O YES é um projeto de networking entre cursos superiores de escultura na Europa. O Projeto YES pretende trabalhar no sentido de uma profissionalização relevante dos estudantes que desejam especializar-se em escultura antecipando uma formação conjunta no ensino superior europeu. A iniciativa envolve a Escola Superior de Arte e Design TALM (FR) (entidade coordenadora), a Academia de Belas Artes de Carrara (IT), a Academia de Artes da Letónia (LV), juntamente com a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto FBAUP (PT), com orientação da *Agency Erasmus+ France / Education et Formation (FR)*.

Os parceiros do Projeto YES pretendem criar uma Masterclass anual conjunta em três países parceiros (França, Letónia, Portugal) e abordar os desafios relacionados com os currículos e módulos comuns na área da escultura. O Projeto deseja promover a mutualização e partilha de boas práticas pedagógicas, abordagens e competências no campo da escultura para criar novas sinergias entre os atores do ensino superior em escultura nos países envolvidos, algo atualmente inexistente.

O YES (*The Young European Sculpture*) recebe um financiamento de 3 anos do programa *Erasmus+ KA220-HED Cooperation partnerships in higher education (2022- 2025)*. O Projeto e todas as suas atividades serão desenvolvidos em torno de três eixos principais e transversais: Materiais; Espaço; e Sociedade e Práticas Sociais:

Materiais — Se a digitalização parecia ser um prelúdio para um processo de desmaterialização e virtualização progressiva das práticas artísticas, nos últimos anos observou-se uma convergência progressiva entre o material e o digital graças ao advento de tecnologias inovadoras que permitem a tradução material de projetos digitais. A tecnologia digital oferece um espaço para a experimentação, aprendizagem e investigação, desafiando a criação contemporânea. Este é um compromisso a ser considerado uma vez que pegada ecológica da tecnologia digital e, de um modo geral, da criação artística, estão longe de ser neutras, sendo que, atualmente as escolas devem demonstrar sua capacidade de inovação, tornando a sustentabilidade e as questões de transição como parte integrante das suas metodologias de ensino. A questão de considerar o trabalho artístico a partir da economia de recursos e da reciclabilidade, através de materiais de origem biológica e da sobriedade digital, tornou-se fundamental.

Espaço — "De que modo a escultura está presente à nossa volta?". Os estudantes são orientados a investigar considerando múltiplas dimensões (geográficas, históricas, biológicas, técnicas, culturais, sociais, legais e políticas). Trabalhar em lugares públicos para o benefício do espaço público requer competências técnicas, teóricas e metodológicas. Os estudantes necessitam de aprofundar o seu conhecimento e entendimento histórico, prático e estético das formas artísticas em relação aos espaços públicos, sejam estes naturais ou urbanos. O espaço público não se limita a espaços físicos. Este expande-se cada vez mais aos meios de comunicação, à web e às redes sociais, explorando espaços com potencialidades amplificadas.

Sociedade e Práticas Sociais — Analisar a função social da arte e o papel do artista na esfera pública, refletindo sobre os usos coletivos e não especializados da arte, sobre o surgimento de novos públicos e sobre a redefinição do seu lugar. Identificar como a prática da escultura e as metodologias artísticas podem provocar inovações sociais e contribuir para debates críticos, tecnológicos e filosóficos.

The Young European Sculpture (YES) Project

Presentation

YES is a networking project between higher education sculpture courses in Europe. YES's ambition is to work towards the relevant professionalisation of students who wish to specialise in sculpture and to prefigure joint training in European higher education. The initiative involves TALM Higher School of Art and Design (FR) (coordinator), the Academy of Fine Arts of Carrara (IT), the Art Academy of Latvia (LV), along with the Faculty of Fine Arts of the University of Porto (PT), with guidance from the *Agency Erasmus+ France / Education et Formation (FR)*.

YES Project partners seek to establish a joint annual masterclass in three partner countries (France, Latvia, Portugal) and address challenges related to common curricula and modules in the subject area of sculpture. The project wishes to foster the mutualization and exchange of good pedagogical practices, approaches, and skills in the field of sculpture to create new synergies between the actors of higher education in the sculpture of our countries, which is something that does not exist in sculpture for the moment.

The Young European Sculpture (YES) Project receives 3-year funding from the *Erasmus+ program KA220-HED Cooperation partnerships in higher education (2022- 2025)*. The project and all its activities will be developed around three major and transversal axes — Materials; Space; and Society and Social practices:

Materials — If digitalization appeared to be a prelude to a process of progressive dematerialization and virtualization of artistic practices, recent years have seen a progressive convergence between material and digital, thanks to the advent of innovative technologies that allow the material translation of digital projects. Digital technology offers a space for experimentation, learning, and research, challenging contemporary creation. This promise must be qualified, however, as the ecological footprint of digital technology and, more broadly, of artistic creation is far from neutral, and schools must now demonstrate their capacity for innovation, making sustainability and transition issues part of their teaching methods. The question of considering artistic work in the economy of the means and in a logic of recyclability, using bio-sourced materials and digital sobriety, has become essential.

Space — "How sculpture can be found all around". Students are led to investigate considering multiple dimensions (geographical, historical, biological, technical, cultural, social, legal, and political). Working in public places for the benefit of the public space requires technical, theoretical, and methodological skills. Students need to deepen their historical, practical, and aesthetic understanding of artistic forms in relation to public spaces, whether natural or urban. Public space is not limited to physical spaces: it extends more and more to the media, the web, and social networks: exploring the spaces with increased potentialities.

Society and Social practices — Analysing the social function of art and the artist's role in the public sphere. Reflecting on the collective and non-specialized uses of art, on the emergence of new audiences, and the redefinition of their place. Identifying how sculpture and artistic methodology can generate societal innovations and contribute to critical, technological, and philosophical debates.

Programa YES Masterclass #2

A Masterclass #2 do Projeto YES será realizada no Porto em parceria com a Interecycling (uma empresa que recicla materiais, equipamentos, resíduos elétricos e eletrónicos). A partir do tema "paisagens de pós-consumo", pretende-se refletir e experimentar diferentes formas de olhar e pensar sobre a paisagem, tendo como ponto de partida as paisagens dos ecocentros e dos aterros assim como dos objetos e fragmentos deixados pelas atividades humanas, os seus processos de produção e de transformação.

Procedimentos e resultados do workshop:

1. Os participantes serão divididos em quatro grupos de trabalho apoiados por diferentes professores.
2. A cada grupo de trabalho será disponibilizado um espaço de trabalho, um conjunto de objetos (materiais, equipamentos, resíduos elétricos e eletrónicos) e um conjunto de ferramentas.
3. O trabalho de cada grupo será desenvolvido de acordo com os três principais eixos já definidos no Projeto YES (materiais, espaço, sociedade e práticas sociais) — o uso de materiais que se encontram no final de seu ciclo de vida útil (a partir da parceria com a Interecycling) deverá produzir outra visibilidade e conscientização sobre processos de separação e reutilização, estimulando os participantes/grupos de trabalho à manipulação e imaginação num contexto de criação artística, através de experimentações em tempo real ou propostas artísticas. Considerando o espaço público enquanto lugar de tensões, interseções e sobreposições sociais, culturais, económicas e políticas, pretende-se simultaneamente que os processos de criação artística propostos explorem diferentes resultados e consequências, explorando diferentes possibilidades de envolvimento sociopolítico através da ativação, emancipação, capacitação ou conscientização do público.

O programa da Masterclass #2 inclui uma sessão de abertura com visitas à FBAUP e ao Centro de Arte Alberto Carneiro (CAAC); sessões de desenho/trabalho de campo; participação em seminários com uma sessão de cinema; e workshops. O trabalho dos quatro principais workshops será desenvolvido em articulação com os espaços das oficinas e o espaço do museu (Galeria do Museu, FBAUP), onde os resultados serão expostos no final da semana de trabalho.

Objetivos principais:

1. Valorizar o papel dos materiais reciclados na produção artística e pedagógica, com um foco particular nos processos e metodologias de trabalho coletivo.
2. Dominar um espectro mais amplo de materiais além dos mais frequentemente utilizados (madeira, pedra, metal ou argila). Ou seja, pensar e trabalhar a partir da reutilização de materiais, da economia de recursos, desenvolvendo-se também um maior conhecimento e entendimento sobre seus ciclos de vida útil e respetivos processos de reutilização.
3. Estimular a ativação de mais possibilidades e oportunidades para a investigação artística a partir dos temas abordados e das experimentações realizadas.
4. Reforçar a rede de colaboração internacional no sentido de partilhar experiências, práticas, conhecimentos e metodologias de trabalho, contribuindo-se assim para a melhoria dos programas de trabalho dentro das instituições parceiras, gerando também melhores oportunidades para a colaboração e desenvolvimento profissional dos estudantes.
5. Continuar a envolver as práticas artísticas (de estudantes, professores e investigadores) com a urgência de responder aos desafios propostos pela *United Nations Agenda for Sustainable Development 2030* assim como para alguns de seus objetivos globais, focados na educação para o meio ambiente e estilos de vida sustentáveis, consolidando o valor das Artes nas atuais reformulações da educação para a cidadania.

Program YES Masterclass #2

The YES Masterclass #2 will be held in Porto in partnership with Interecycling (a company that recycles materials from electrical and electronic waste equipment). Based on the theme "landscapes of post-consumption", the aim is to reflect on and experiment with different ways of looking at and thinking about the landscape, taking as a starting point the landscapes of ecocentres, landfills, objects and fragments left over from human activities, their production and transformation processes.

Workshop procedures and results:

1. Participants will be divided into four working groups supported by different teachers.
2. Each working group will be assigned a workspace, a package of raw materials (electrical and electronic waste, materials and equipment), and a set of tools.
3. The work of each working group will be developed according to the three major axes already defined in the YES project (materials, space, society, and social practices) — the use of materials that are already at the end of their useful life cycle (from the partnership with Interecycling) should produce other visibility and awareness about separation and reuse processes, prompting the participants/working groups to their manipulation and imagination under the context of artistic creation; live experiments or artistic proposals. As the public space is a place of tensions, intersections, and social, cultural, economic, and political overlaps, it is simultaneously intended that the proposed artistic creation processes explore different results and consequences, exploring different socio-political engagement possibilities through the public's activation, emancipation, empowerment, or awareness.

The YES Masterclass #2 program includes the opening session with visits to FBAUP and Centro de Arte Alberto Carneiro (CAAC), fieldwork/drawing sessions, participation in seminars with a movie session, and workshops. The work of the four main workshops will be developed in the close relationship between the ateliers and the museum space (Galeria do Museu, FBAUP), where they will be exhibited at the end of the work week.

Main goals:

1. To enhance recycled material's role in artistic production and education, with a special focus on collective working processes and methodologies.
2. To better master a wider spectrum of materials beyond the most frequently used (wood, stone, metal, or clay). That is, thinking and working from the reuse of materials, saving resources, also developing in-depth knowledge about their life cycles and reuse processes.
3. To stimulate the activation of more possibilities and opportunities for artistic research based on the themes addressed and the experiments carried out.
4. To strengthen the international collaboration network for sharing experiences, practices, knowledge and working methodologies, thus contributing to the improvement of work programs within partner institutions and creating better opportunities for collaboration and professional advancement of students.
5. To keep engaging the artistic practices (from students, teachers, and researchers) with the urgency of responding to the challenges proposed by the *United Nations Agenda for Sustainable Development 2030* and some of its global objectives, focused on education for the environment and sustainable lifestyles, reinforcing the growing value that the Arts can continue to occupy in the current reconfigurations of education for citizenship.

Schedule

	Mon, 6 May 2024	Tue, 7 May 2024	Wed, 8 May 2024	Thu, 9 May 2024	Fri, 10 May 2024
9h00	Meeting Point: Aula Magna FBAUP YES presentation; Masterclass introduction; Visit to the workspaces; Work groups briefing	Work sessions (main workshops)	Work sessions (main workshops)	Work sessions (main workshops)	Work sessions (main workshops)
13h00	Lunch time (at FBAUP)	Lunch time (at FBAUP)	Lunch time (at FBAUP)	Lunch time (at FBAUP)	Lunch time (at FBAUP)
14h00	Travel to Santo Tirso (by bus)	Travel to Afurada (by bus)	Work sessions (main workshops)	Work sessions (main workshops)	Work sessions (main workshops)
15h00	Visit to Centro de Arte Alberto Carneiro (CAAC)	Workshop / drawing session with Jorge Marques (at Afurada)			Collective session, sharing impressions
17h00			Thematic session with Gabriela V. Pinheiro	Exhibition Opening (at Galeria do Museu)	
18h00	Workshop with Samuel Silva (at CAAC)	Closing dinner			
19h00			Dinner (at FBAUP)		
20h00	Snack (at Santo Tirso)	Dinner-picnic (at the beach)		Dinner (at FBAUP)	Dinner (at FBAUP)
21h00	Travel to Porto (FBAUP)	Travel to Porto (FBAUP)		Cinema session with Vítor Almeida	

Paisagens de pós-consumo, vista das instalações da Interecycling (Reciclagem de Resíduos de Equipamentos Eléctrico e Electrónicos, REEE) / Post-consumer landscapes, view of the facilities of Interecycling (Recycling of Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)
image: mc

Samuel Silva

PT

Workshop_uteropias

Uteropias utiliza a matéria sensível da memória pessoal para construir uma instalação simbólica coletiva no espaço. Os participantes serão desafiados a revisitarem retrospectivamente episódios autobiográficos significantes (desde o presente até às recordações mais remotas de si) para através de pequenas construções rudimentares e efémeras com materiais improvisados produzirem um desenho tridimensional no chão. Esta situação experimental apesar de coletiva obedece a uma condição operativa individual de absoluto silêncio.

EN

Workshop_uteropias

Uteropias uses the sensitive matter of personal memory to build a collective symbolic installation in space. Participants will be challenged to retrospectively revisit significant autobiographical episodes (from the present to the most remote memories of themselves) to, through small rudimentary and ephemeral constructions with improvised materials, produce a three-dimensional drawing on the floor. This experimental situation, despite being collective, obeys an individual operating condition of absolute silence.

Samuel Silva, registo do workshop Uteropias na FBAUP / record of the Uteropias workshop at FBAUP.

Jorge Marques

PT

Workshop_walking a line...

Walking a line ..., atualiza a obra *A line by walking*, 1967, de Richard Long, quando ainda era estudante. O trabalho de Richard Long ampliou a ideia de escultura, atribui-lhe uma dimensão performativa e conceptual. Do trabalho realizado em terra, rocha, lama, pedra ou outros materiais naturais, extraímos o conteúdo para o desenho.

O desenho tem sido redescoberto, em muitas práticas artísticas, como um processo vital para pensamento material e como um meio artístico distinto. O *desenho* incorpora conceptualmente a realidade material do próprio desenho e o artefacto especulativo, produto ou construção que ele prefigura. É diferente experienciar um lugar, caminhando apenas, ou fazê-lo desenhando.

EN

Workshop_walking a line...

Walking a line ..., updates Richard Long's 1967 work *A Line by Walking*, when he was still a student. Long's work expanded the idea of sculpture, giving it a performative and conceptual dimension. From his work with earth, rock, mud, stone, or other natural materials, we extract content for drawing.

Drawing has been rediscovered in many artistic practices as a vital process for material thinking and as a distinct artistic medium. Conceptually, drawing incorporates the material reality of the drawing itself and the speculative artifact, product, or construction that it prefigures. Experiencing a place by walking alone is different from doing so by drawing.

Afurada, Vila Nova de Gaia

Rui Ferro

PT

Workshop_pequena fundição de estúdio artístico: fundição de alumínio em areia de modelos evaporáveis (#1)

A oficina tem como objetivo analisar e discutir o trinômio - processo de compactação de areia, modelos evaporativos e fundição de alumínio, em busca de espaço para a liberdade de criação plástica na fundição artística em pequeno formato, possível de ocorrer num ateliê de arte, através do controle direto do autor.

EN

Workshop_small foundry to artist studio: aluminum by sand casting of evaporable models (#1)

The workshop aims to analyze and discuss the trinomial process of sand tamping, evaporable models, and aluminum casting, in search of space for freedom of plastic creation in artistic casting, in a small format, possible to take place in an art studio, through the direct control of the author.

Grupo de trabalho / *Work group:*

Arvis Kantiševs (AAL)
Baltazar Dagault (TALM)
Carolina Gomes (FBAUP)
Clovis Ledoux (TALM)
Federico Telloli (ABAC)
Ludovico Renzi (ABAC)
Maria Isabel Neves (FBAUP)
Matteo Marovino (ABAC)
Nils Jumitis (AAL)
Raphaël Bouffier (TALM)

Materials e resíduos, Intercycling (Reciclagem de Resíduos de Equipamentos Eléctrico e Electrónicos, REEE) /
Materials and waste, Intercycling (Recycling of Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
image: mc

Miguel Costa

PT

Workshop_narrativas materiais de objetos obsoletos (#2)

Com este *workshop* pretende-se trabalhar coletivamente e explorar práticas de mapeamento, análise de dados e discussões de grupo em conjunto com a manipulação de objetos e materiais específicos de modo a tornar visíveis outras narrativas dos objetos quotidianos. Os estudantes irão trabalhar em grupo para produzir um resultado coletivo.

EN

Workshop_material narratives of obsolete objects (#2)

The aim of this workshop is to work as a collective and explore mapping practices, data analysis and group discussions in association with the manipulation of specific objects and materials to make visible other narratives of everyday objects. Students must work as a team to produce a collective result.

Grupo de trabalho / *Work group:*

Anna Multone (ABAC)
Allison Bosco (ABAC)
Beatriz Duarte (FBAUP)
Joana Nascimento (FBAUP)
Krist Janstevics (AAL)
Marine Plourdeau (TALM)
Olga Melehina (AAL)
Oto Holgers Ozoliņš (AAL)
Rosinda Casais (FBAUP)
Valentine Gourribon (TALM))

Materials e resíduos. Intercycling (Reciclagem de Resíduos de Equipamentos Eléctrico e Electrónicos, REEE) /
Materials and waste. Intercycling (Recycling of Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
image: mc

Rute Rosas

PT

Workshop_corpo e matéria: reutilização e extensão (#3)

Esta *masterclass* e *workshop* inicia-se com noções e potencialidades do corpo, da ação, da produção de extensões dos corpos e reutilização das matérias, tendo como objetivo principal desenvolver e apresentar uma concretização plástica em coletivo: as partes e o todo. Os nossos corpos interagem, articulando-se com os materiais fornecidos pela Interecycling e outros, reutilizados do universo têxtil, expandindo-se e compondo novos corpos: corpos construídos que implicam o pensar e fazer juntos. Os procedimentos e materializações resultam num *Happening* e num *Depois dos nossos corpos: Soft Sculptures*, no Tempo e no Espaço da Galeria do Museu da FBAUP.

EN

Workshop_body and matter: reuse and extension (#3)

This masterclass and workshop begins with the notions and potential of the body, action, the manufacture of extensions, and the reuse of materials, with the main objective of developing collective work: the parts and the whole. Our bodies, with the materials provided by Interecycling, in addition to discarded materials from the textile universe, extend into new bodies, constructed bodies, involving thinking and doing together. The procedures and constructions result in a *Happening* and an *After of our bodies: the Soft Sculptures*, in the time and space of the FBAUP Galeria do Museu.

Grupo de trabalho / Work group:

Anita Indare (AAL)
Donald Sufka (ABAC)
Fiona Frei (ABAC)
Elhia Mortier (TALM)
Jessica Sergi (ABAC)
Lei Wang (TALM)
Liene Mackus (AAL)
Maria Palma (FBAUP)
Martín H. Molín (FBAUP)
Teresa Bastos (FBAUP)

Rute Rosas, *Extensões do corpo no tempo, no espaço-tempo e no ambiente*

Norberto Jorge

PT

Workshop_“das coisas nascem coisas” - fragmentos e objetos do fim ao recomeço (#4)

Este *workshop* pretende estimular o trabalho de criação artística, cruzando-o com a urgente necessidade da reciclagem/reutilização e valorização de Objetos ou Fragmentos obsoletos que normalmente são definidas como resíduos, excedentes ou lixo. Experimentar, em coletivo, diferentes modos de olhar e ponderar, servirá não só de ambiente de pensamento técnico, no nosso processo de construção de uma conexão de partilha afetiva com o objeto, a matéria a forma e o corpo, mas também de uma reflexão acrescentada pela procura de significação, questionamento ou reflexão, sobre arte, sociedade, consumo e efemeridade, que definirão o nosso futuro.

EN

Workshop_“one thing gives birth to another” - fragments and objects from the end to the new beginning (#4)

This workshop aims to stimulate the work of artistic creation, crossing it with the urgent need to recycle/reuse and valorize obsolete Objects or Fragments that are normally defined as waste, surplus or trash. Experimenting, collectively, with different ways of looking and pondering, will serve not only as an environment for technical thinking, in our process of building a connection of affective sharing with the object, substance, form and body, but also as an added reflection by the search for meaning, questioning or reflection, about art, society, consumption and ephemerality, which will define our future.

Grupo de trabalho / *Work group:*

Adrien Randrianarivonintsoa (TALM)
Ana Sousa Santos (FBAUP)
Einars Stepko (AAL)
Natalija Nazare (AAL)
Paul Couronne (TALM)
Pedro Henrique Bitencourt (FBAUP)
Rita Pranča (AAL)
Sofia Stella (ABAC)
Valentina Giuntoli (ABAC)
Yann Hervouet (TALM)

Paisagens de pós-consumo, vista das instalações da Interecycling (Reciclagem de Resíduos de Equipamentos Eléctrico e Electrónicos, REEE) / *Post-consumer landscapes, view of the facilities of Interecycling (Recycling of Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).*
image: mc

Galeria do Museu

PT

O laboratório-exposição YES

A partir de terça-feira (7), todos os grupos poderão articular o trabalho em curso com os respectivos espaços da Galeria do Museu. Estes trabalhos serão desenvolvidos em simultâneo utilizando o espaço enquanto "laboratório" ou "estaleiro de obras", com ruído, montagens, corpos e materiais em circulação: um laboratório e uma plataforma aberta e pública para a experimentação e discussão.

EN

The YES laboratory-exhibition

Starting from Tuesday (7), all groups will be able to articulate ongoing work with the spaces of the Galeria do Museu. These works will be developed simultaneously using the space as a "laboratory" or a "construction site," with noise, assemblies, bodies, and materials in circulation: a laboratory and an open public platform for experimentation and discussion.

FBAUP, Galeria do Museu
image: FBAUP

PT

Masterclass_Arte como Experiência, rumo à ideia de uma paisagem crítica dentro da academia artística

A apresentação pretende discutir formas de ensino/aprendizagem que permitam compreender o envolvimento das/dos estudantes na realização de ações que englobam duas grandes áreas de intervenção: paisagem e conhecimento, e também de que forma os processos de investigação podem ser gerados por tais ações. Paisagem pretende ser abordada de um ponto de vista dinâmico e crítico. O conhecimento é considerado horizontalmente como um processo gerado coletivamente com foco em fornecer ferramentas de pesquisa e análise a partir de ações centradas na/no estudante. Sendo um breve exercício aberto, a apresentação não pretende responder a um conjunto de desafios relacionados com as definições das práticas que tentará discutir, tais como, em primeiro lugar, as contradições inerentes às definições de práticas trans ou pós-mediais, em constante mudança e muitas vezes contestadas por teorias correntes e pela própria arte; e em segundo, o perigo de nos encerrarmos em terminologias com caráter definitivo para descrever as práticas que nos ocupam e que muitas vezes operam precisamente em oposição à propensão para encontrar e estabilizar definições que é a aspiração da academia. Como é que a investigação na academia artística lida com estas contradições e como distinguir entre investigação baseada na prática e investigação conduzida pela prática? Como é que a experiência informa a prática artística? É a academia o último espaço para a utopia?

EN

Masterclass_Art as Experience, towards the idea of a critical landscape within the art academia

The presentation aims to discuss forms of teaching/learning that allow for the understanding of the involvement of students in carrying out actions that pertain to two major areas of intervention: landscape and knowledge, and how research processes may be generated by those actions. Landscape is intended to be approached from a dynamic and critical point of view. Knowledge is considered horizontally as a collectively generated process focused on providing tools for research and analysis based on student-centered actions. As a brief open-ended exercise, the presentation does not aim to respond to a set of challenges involved in the definitions of the practices that it will attempt discuss, such as, firstly, the contradictions inherent in the definitions of trans or post-medial practices, in constant change and often contested from current theory and art itself; and second, the danger of enclosing ourselves in definitive terminologies to describe the practices that occupy us and that often operate precisely in opposition to the propensity to find and stabilise definitions that is the aspiration of the academia. How is research in the art academia to deal with these contradictions and how to distinguish between practice based and practice led research? How does experience inform art practice? Is academia the last space for utopia?

Maria João Tavares, *Natureza Invertida*, 2010 (MADEP student 2009-2011)

Vitor Almeida

PT

Sessão de cinema_ "Outer Space" e "Light is Calling"

Nesta sessão vão ser abordados dois filmes, "Outer Space" de Peter Tscherkassky e "Light is Calling" de Bill Morrison. Os dois artistas produzem um cinema experimental no âmbito de um movimento denominado *found-footage film*. Genericamente, ambos partem de filmes "encontrados", apropriando-se destes enquanto matéria-prima artística para depois, essencialmente por manipulação, explorar outras dimensões cinemáticas, conceptuais e expressivas. No filme de Tscherkassky, parece interessar-lhe estilhaçar o filme original e depois remontando os fragmentos, mostrar vestígios como aparições destruindo normas narrativas originais; Morrison parece resgatar filmes da ruína, a partir de restos de película em decomposição avançada, que são posteriormente tratados como relíquias da origem do cinema, expondo deliberadamente a sua decadência e sobretudo, explorando o potencial fílmico primitivo entre o espectro e a narrativa.

EN

Movie session_ "Outer Space" and "Light is Calling"

This session will cover two films, "Outer Space" by Peter Tscherkassky and "Light is Calling" by Bill Morrison. The two artists produce experimental cinema as part of a movement called *found-footage film*. Generally speaking, both start from "found" films, appropriating them as artistic raw material and then, essentially through manipulation, exploring other cinematic, conceptual and expressive dimensions. In Tscherkassky's film, he seems interested in shattering the original film and then reassembling the fragments, showing traces such as apparitions destroying original narrative norms; Morrison seems to rescue films from ruin, using film remains in advanced decomposition, which are later treated as relics of the origins of cinema, deliberately exposing their decadence and above all, exploring the primitive filmic potential between the spectrum and the narrative.

Tscherkassky. *Outer Space*.

FAUP. Biblioteca / Library
image: Daniel Sorrentino

PT / EN

Bibliografia / Bibliography

- Ammen, Charles. W. (1979). *The Complete Handbook of Sandcasting- Ado-it-yourself guide to forming all types of metal in versatile sand molds*. McGraw- Hill.
- Arns, Inke (2020). *World of Matter*. Sternberg Press.
- Bachelard, Gaston (Ed.). (1994). *The poetics of space*. Beacon Press.
- Certeau, Michel (1984). *The practice of everyday life*. University of Califórnia Press.
- Crone, Bridget, Sam Nightingale and Polly Stanton (2022). *Fieldwork for Future Ecologies: Radical Practice for Art and Art-based Research*. Onomatopoe.
- Cruz, Antonio Sorroche (1998). *Nuevas técnicas y nuevos materiales en la Jundicion escultorica actual, El uso del poliestireno expandido*. Antonio Sorroche Cruz.
- Dewey, John (1980). *Art as Experience*. Perigee Books. (Original work published 1934).
- Gadanh, Pedro (Ed.). (2018). *Eco-visionaries: Art, Architecture, and New Media after the Anthropocene*. Hatje Cantz.
- Grinberg, Ivan (2003). *L'Aluminium - Un si léger metal*. Découvertes Gallimard.
- Guattari, Félix (2014). *The Three ecologies*. Bloomsbury Academic.
- Herzogenrath, Bernd (2017). *The rims of Bill Morrison: Aesthetics of the Archive* (Framing Film. Amsterdam University Press.
- Jac, Scott (2003). *Textile perspectives in mixed-media sculpture*. The Crowood Press.
- Jefferies, Janis (2008). "Contemporary textiles: the art fabric." In NadineKäthe Monem (Ed.), *Contemporary textiles: the fabric offline art* (pp. 34-61). Black Dog Publishing.
- Kester, Grant H. (2004). *Conversation Pieces: community & communication in modern art*. University California Press. <https://archive.org/details/conversationpiec0000kest>
- Ordine, Nuccio & Flexner, Abraham (2016). *A utilidade do inútil: manifesto* (1a Ed.). Fatoría Ked Libros. (Trabalho original publicado em 2013).
- Tavares, Gonçalo M. (2013). *Atlas do corpo e da imaginação: teoria, fragmentos e imagens*. Caminho.
- Pfeffer, Susanne (Ed.). (2018). *Speculations on anonymous materials; nature after nature; Inhuman*. Walther König.
- Rosas, Rute (2021). "Do universo do têxtil nas artes plásticas: dinâmicas do saber e fazer na práxis artística de erudição poética em Margarida Reis." In Filipe Rocha da Silva (Coord. Ed.), *Livro do Ponto* (pp. 263-286). Sistema Solar (Documenta).
- _____ (2022). "Cobaia de mim: Corpos do Corpo a Autorrepresentação." In Carlos França, Hugo Monteiro, Maria de Fátima Lambert (Comissão Científica), *Procura da Superfície* (pp. 119-139). Edição INED.
- Space Caviar (Ed.). (2021). *Non-Extractive Architecture: On Designing without Depletion*. Sternberg Press.
- Tscherkassky, Pete (2012). *Film Unframed: A History of Austrian Avant-Garde Cinema*. Austrian Film Museum.

Instituições parceiras do projeto YES

Faculdade de Belas Artes – Universidade do Porto, FBAUP (Porto, Portugal)

A Universidade do Porto é uma instituição de referência no ensino superior e na investigação científica em Portugal. Reúne e articula 14 faculdades, uma escola de negócios e mais de 50 centros de investigação. Enquanto universidade abrangente, oferece cursos em todas as áreas de estudo e em todos os níveis de ensino superior, da licenciatura aos programas de pós-graduação. As últimas estatísticas referem mais de 33 mil estudantes (16% internacionais, incluindo mobilidade), 2.151 académicos e investigadores (em tempo integral) e 1.686 funcionários (em tempo integral). Na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), a seção de Escultura (com 85 alunos) faz parte do Departamento de Artes Plásticas, juntamente com as seções de Pintura e Multimédia.

Accademia di Belle Arti di Carrara, ABAC (Carrara, Itália)

A Accademia di Belle Arti di Carrara foi fundada em 1769 e é uma das escolas mais antigas da Europa. Foi criada para promover o desenvolvimento das artes apoiando simultaneamente a indústria e o comércio de mármore. Hoje em dia, a Accademia é uma instituição pública dedicada à elaboração, transmissão e desenvolvimento do conhecimento artístico. Escultura tradicional e contemporânea coexistem graças às tecnologias modernas e ao diálogo com artistas de todo o mundo que se deslocam para visitar pedreiras de mármore e oficinas de arte locais. A Accademia oferece cursos de licenciatura (triennio) e de pós-graduação (biennio) divididos em seis escolas diferentes: Escultura, Decoração, Pintura, Estudos Gráficos, Cenografia, NTA, Novas Tecnologias de Arte. No decorrer de 2022, novos ciclos de estudos foram iniciados: Design, Ilustração e Banda desenhada, Cinema e Fotografia, Didática da Arte. A Accademia tem 850 alunos, 80 professores e 20 funcionários.

Escola Superior de Arte e Design, TALM (Tours–Angers–Le Mans, França)

A Escola Superior de Arte e Design TALM, que articula três campus, é a terceira maior escola pública de arte da França, com mais de 700 alunos e 145 funcionários, incluindo 105 professores. Localizada em Tours, Angers e Le Mans, três cidades no Vale do Loire no noroeste de França, TALM é uma das maiores instituições de ensino superior cultural da região. TALM oferece diplomas nacionais equivalentes a licenciatura e mestrado em arte, design e conservação-restauração, e oferece uma ampla gama de especialidades (têxtil, escultura, animação, design sonoro, design computacional e mecatrónica, etc.). Os programas de estudo, que articulam experimentação, teoria, prática e pesquisa, são conduzidos por artistas profissionais, designers, arquitetos, especialistas em conservação e restauração e académicos.

Accademia di Arte da Letónia, AAL (Riga, Letónia)

A Accademia di Arte da Letónia, estabelecida em 1919, é uma instituição líder de ensino superior e um centro de excelência de investigação em arte e design na Letónia e na Europa. A AAL proporciona condições propícias para a criação artística e investigação científica. A AAL oferece programas de estudo de bacharelado e mestrado em artes visuais, design, arte multimédia e audiovisual, história e teoria da arte. A AAL também propõe um terceiro ciclo de estudos baseado na prática artística, equivalente a um programa de doutoramento. A AAL tem 700 alunos e 250 funcionários. Todas as faculdades são lideradas por professores eleitos da Accademia, artistas e especialistas reconhecidos.

YES project partners

Faculty of Fine Arts, University of Porto, FBAUP (Porto, Portugal)

The University of Porto is a reference institution for higher education and scientific research in Portugal. It gathers and articulates 14 faculties, one business school and over 50 research centres. As a comprehensive University, it offers courses in all study areas and all levels of higher education from undergraduate to post graduate programmes. Latest figures indicate over 33 thousand students (16% international, including mobility), 2,151 academics and researchers (FTE) and 1,686 staff employees (FTE). At the Faculty of Fine Arts of the University of Porto (FBAUP), the section of *Sculpture* (with 85 students) is part of the Department of Fine Arts, with *Painting* and *Multimedia* sections.

Accademia di Belle Arti di Carrara, ABAC (Carrara, Itália)

The *Accademia di Belle Arti di Carrara* was founded in 1769 and is one of the most ancient academies in Europe. It was created to promote the development of arts, while supporting the marble industry and trade. Nowadays, the Academy is a public institution which purpose is the elaboration, transmission, and development of artistic knowledge. Traditional and contemporary sculpture coexist thanks to modern technologies and to the dialogue with artists coming from all over the world to visit marble quarries and local art workshops. The Academy provides bachelor (*triennio*) and master (*biennio*) degrees divided in six different schools: Sculpture, Decoration, Painting, Graphics, Scenography, NTA, New Art Technologies. During 2022, new cycles of studies were initiated: Design, Illustration and Comics, Cinema and Photography, Art Didactics. The Academy has 850 students, 80 professors and 20 staff employees.

TALM Higher School of Art and Design (Tours–Angers–Le Mans, France)

TALM Higher School of Art and Design, articulating three campuses, is the third largest public art school in France, with over 700 students and 145 employees, including 105 teachers. Located in Tours, Angers and Le Mans, three cities in the Loire Valley in north-west France, TALM is one of the region's biggest cultural higher education providers. TALM provides national degrees equivalent to bachelor and master degrees in art, design and conservation-restoration, and offers a wide range of specialities (textile, sculpture, animation, sound design, computational and mechatronic design, etc.). The study programs, which articulate experimentation, theory, practice, and research, are taught by professional artists, designers, architects, conservation and restoration experts and theoreticians.

Latvijas Makslas Akadēmija / Art Academy of Latvia, AAL (Riga, Lettonie)

The Art Academy of Latvia, that was established in 1919, is a leading higher education institution and research competence centre in art and design regionally, in Latvia and in Europe. It provides enabling conditions for artistic creation and scientific research. The Academy offers study programmes for bachelor and master degrees in visual arts, design, audiovisual media art, history and theory of art. AAL also proposes an academic and practice-based arts third cycle degree, equivalent to a PhD programme. AAL has 700 students 250 staff employees. All faculties are headed by elected professors of the Academy, artists, and recognised field experts.

Diretório / Directory

EQUIPE DE PROJETO - FBAUP / PROJECT TEAM - FBAUP

Margarida Dias

+351 919187333

Norberto Jorge

+351 934795801

Miguel Costa

+351 916728616

Rute Rosas

+351 962784203

Gabriela V. Pinheiro

+351 916803608

MORADAS / ADDRESSES

**FBAUP - Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto**

Av. de Rodrigues de Freitas 265, Porto

CAAC - Centro de Arte Alberto Carneiro

Av. da Fábrica de Santo Tirso 88, Santo Tirso

Afurada

Partida do (*Start at*) Rua da Praia / Av. Afonso
de Albuquerque, Vila Nova de Gaia

DEMAIS MEMBROS / OTHER MEMBERS

Sophia Mountassir (TALM)

+33 272798719

Vincent Voillat (TALM)

+33 6124190993

Cyril Zarcone (TALM)

+33 662585308

Ulrich Joannes Mueller (ABAC)

+39 3408404484

Mattia Dorici (ABAC)

+39 3286391683

Glebs Pantelejevs (AAL)

+37 129504159

Egons Persevics (AAL)

+37 126497303

NÚMEROS DE EMERGÊNCIA / EMERGENCY NUMBERS

**Número Europeu de Emergência /
European Emergency Number**

112

**Polícia de Segurança Pública /
Public Security Police**

222092000

FBAUP, vista aérea / aerial view
image: Google Earth

City of Porto

Porto is located in the North of Portugal, on the north bank of the river Douro. It's the second largest city in the country, in an urban area with more than 1.3 million inhabitants. Four main bridges (Arrábida, Freixo, Luiz I and Infante) and two railway bridges (S. João and D. Maria – this one, considered an historical monument, is no longer operational) make it possible to cross the river to the other bank (Vila Nova de Gaia).

Porto is a city characterised for its granite, which makes it a city “with character”. Its climate is temperate, though quite damp.

Porto is a multicultural city with large green spaces and sports facilities. The city has a revitalised public transportation network and a vibrant cultural environment enriched by the more than 70 000 Higher Education students living in the region.

Classified by UNESCO as a World Heritage Site, Porto also stands out for its unique gastronomy and hospitality of its people.

Source and more info, please visit: https://international.up.pt/web/en_city.html

Vista a partir dos jardins do Palácio de Cristal / view from the Crystal Palace gardens
image: mc

FBAUP & i2ADS

PT

A Universidade do Porto (U.Porto) agrega um ensino de alta qualidade focado nas vocações individuais, talentos e necessidades de mercado. A U.Porto está empenhada em transformar o talento e inovação das suas 14 faculdades, de 1 escola de negócios e de mais de 50 unidades de I&D em recursos socioeconómicos inovadores. Localizada no centro do Porto, a Faculdade de Belas Artes (FBAUP) está dedicada ao ensino, investigação, prática e transferência de conhecimento em arte e design.

A FBAUP oferece uma grande diversidade de programas que conduzem a graus de licenciatura e mestrado, assim como de doutoramento em Artes Plásticas (DAP), Design e Educação Artística (DEA), e uma variedade de especializações e de formações contínuas. A investigação na FBAUP encontra-se representada por dois centros de investigação: o Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade (i2ADS) e o Instituto de Design, Media e Cultura (ID+).

O i2ADS é uma unidade de I&D financiada pela FCT, com a missão de promover a investigação entre campos disciplinares e o seu impacto nos desafios pedagógicos e sociais. O Instituto é um parceiro do portal de conteúdos da *Society for Artistic Research* (com 16.000 utilizadores registados), com acesso privilegiado a uma rede de investigação em artes assim como a publicações internacionais periódicas (online). O i2ADS é também membro da *European Educational Research Association*.

A relação do i2ADS com os programas de doutoramento DAP e DEA promove sinergias constantes com seus estudantes, envolvendo-os em diferentes projetos de investigação do Instituto.

FBAUP & i2ADS

EN

The University of Porto (U.Porto) combines high-quality education focused on individual vocations, talents, and market needs. U.Porto is committed to converting talent and innovation from its 14 faculties, 1 business school and over 50 R&D centres into innovative socio-economic assets. Located in the heart of Porto, the Faculty of Fine Arts (FBAUP) is dedicated to education, research, practice, and knowledge transfer in art and design.

FBAUP offers a wide range of undergraduate, graduate and post-graduate programs leading to BA, MA and PhD degrees in Fine Arts (DAP), Design and Arts Education (DEA), and a range of specialisations and lifelong learning courses. Research at FBAUP is hosted by two research centres: the Research Institute in Art, Design and Society (i2ADS) and the Institute for Design, Media and Culture (ID+).

The i2ADS is an R&D unit financed by the FCT, and its mission is to promote research across disciplines and its impact on educational and societal challenges. The Institute is a portal partner of the Society for Artistic Research (with 16.000 registered users), with privileged access to a research network in arts and online international journals. i2ADS is also a member of the European Educational Research Association.

The relation of the i2ADS with the PhD DAP and DEA promote constant synergies with its students, involving them with the researchers of the Institute in different projects.

FBAUP
image: Daniel Sorrentino

Observações sobre o Workshop (pontos fortes e fragilidades) /
Observations about the Workshop (strengths and weaknesses)

Nome / *First name*: _____ Apelido / *Last name*: _____

Instituição / *Institution*: _____ Workshop: _____

Observações sobre o Workshop (pontos fortes e fragilidades) /
Observations about the Workshop (strengths and weaknesses)

Nome / *First name*: _____ Apelido / *Last name*: _____

Instituição / *Institution*: _____ Workshop: _____

**Cofinanciado pela
União Europeia**

PT

O projeto *Young European Sculpture* é cofinanciado pela União Europeia e foi vencedor do concurso de 2022 do programa Erasmus+ (ação-chave 2 – parcerias de cooperação no ensino superior).

Referência do projeto: 2022-1-FR01-KA220-HED-000087792.

EN

The Young European Sculpture project is co-funded by the European Union and is the winner of the 2022 Erasmus+ call for proposals (Key Action 2 - cooperation partnerships in higher education).

Project reference: 2022-1-FR01-KA220-HED-000087792

Instituições parceiras / *Partner institutions*

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
DI CARRARA

Art Academy
of Latvia

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
D'ART ET
DE DESIGN
TOURS
ANGERS
LE MANS

Parceiros locais / *Local partners*

interecycling

CA
AC

Young European Sculpture