

Monditalia, Maqueta da exposição. Imagem Cortesia de OMA.

CURSO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CURADORIA DE ARQUITETURA & DESIGN

“Curating in architecture used to be something of a gentleman’s sport or sideline; it deserves to be treated as a proper discipline with its own history, theory, and practices,”
Henry Urbach.

“Curating is emerging as an independent discipline. With the proliferation and increased visibility of the architectural exhibition it is vital to create a diaspora of critical architectural curators. Architectural exhibitions are one of the most important forms of contemporary architectural practices today,”
Sylvia Lavin.

CONTEXTO

Em 1923, surgia o primeiro departamento curatorial dedicado à arquitetura e ao design no prestigiado Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA). Na origem deste departamento e na constituição da respetiva coleção esteve a ideia que a arquitetura e o design são duas formas de arte que se complementam, resultando numa singular coleção com cerca de 28 000 obras, desde objetos de produção em massa a maquetas de projetos de arquitetura de grande escala, percorrendo os vários movimentos artísticos desde meados do século XIX até à contemporaneidade. Outras instituições culturais seguiram o exemplo do MoMA, existindo, atualmente, um interesse cada vez maior pela curadoria nas áreas da arquitetura e do design.

Em Portugal, este interesse crescente refletiu-se, por exemplo, no concurso internacional que o Museu de Arte Contemporânea de Serralves abriu no final de 2016 para curador adjunto da área de arquitetura, uma posição que não existia, até então, naquele museu. A escolha recaiu sobre o catalão Carles Muro entre 170 candidaturas provenientes de diferentes países.

A formação superior na área da curadoria de arquitetura e de design em Portugal é, contudo, inexistente, pretendendo a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa com o “Curso de Estudos Avançados em Curadoria de Arquitetura & Design” contribuir para o conhecimento avançado - teórico e prático - na área da curadoria de arquitetura e de design e preparar futuros curadores que desejem trabalhar em museus, galerias, espaços independentes, meios de comunicação e/ou projetos dedicados à divulgação da cultura arquitetónica, material e visual.

DEFINIÇÃO

O Curso de Estudos Avançados em Curadoria de Arquitetura & Design é um curso não conferente de grau académico que visa proporcionar um contacto direto com as práticas de curadoria nas áreas de arquitetura e de design, com as instituições culturais dedicadas à arquitetura e ao design e respetivos agentes, aprofundando dessa forma os conhecimentos teóricos e técnicos para a concretização de projetos de curadoria. O curso proporciona, ainda, equivalência a unidades curriculares dos cursos dos 2.º e 3.º ciclos da FA.U.Lisboa, de acordo com o número 1 do Artigo 10.º do Regulamento do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Doutor, requerendo-se, para esse efeito, o reconhecimento de até 40 créditos ECTS relativos a unidades curriculares do 1º ano do curso de doutoramento, até cinco anos após a sua conclusão, tendo em conta a área

científica do curso de estudos avançados frequentado e a área de especialidade ou de investigação preferencial do curso de doutoramento a que os doutorandos se tenham candidatado.

COORDENAÇÃO

Maria João Bravo Lima Delgado

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA

Susana Ventura

O curso é concluído pelos estudantes que tenham obtido 60 créditos ECTS, através da aprovação em todas as unidades curriculares previstas no plano de estudos, conferindo um diploma de Estudos Avançados em Curadoria de Arquitetura & Design.

DURAÇÃO

2 semestres letivos

HORÁRIO

O curso será lecionado às Sextas-feiras (das 10h 00m às 19h 00m).

CANDIDATURAS

Número de vagas: 20 | Propina: 2.000 € (dois mil euros)

Requisitos: Licenciatura em qualquer domínio científico e/ou currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido pelo Conselho Científico da FA.Ulisboa

Critérios de seleção: A seleção dos candidatos será feita com base na análise curricular e aferição de experiência profissional.

OBJETIVOS

Os objetivos fundamentais deste curso são:

- Formar especialistas na área da curadoria de arquitetura e de design através do ensino direcionado e especializado;
- Desenvolver o ensino e investigação avançados da história da curadoria de arquitetura e de design, assim como das disciplinas conexas (história de arte, filosofia, museologia, entre outras);

- Promover a prática de curadoria de arquitetura e de design como expansão do conhecimento disciplinar, forma de problematização e produção cultural autónoma e ativa;
- Desenvolver competências teóricas e profissionais indispensáveis à prática da curadoria, nomeadamente no campo da teoria e de organização de exposições;
- Promover a vertente do arquiteto e do designer como curadores e dos seus papéis na sociedade, nomeadamente na produção cultural, tendo em consideração os fatores sociais, económicos e políticos;
- Promover a capacidade de realizar projetos de curadoria através do conhecimento dos diferentes instrumentos exigidos para a conceção, implementação, desenvolvimento, produção e divulgação dos mesmos;
- Dotar especialistas das ferramentas necessárias à melhor compreensão das diferentes abordagens em curadoria e respetivos *modus operandi*;
- Proporcionar formação de base na área da gestão e da produção de projetos de curadoria;
- Capacitar os futuros curadores a operar em instituições públicas e privadas como autarquias, museus, fundações e outros espaços expositivos com vocação cultural;
- Desenvolver um projeto de curadoria de arquitetura e de design de forma criativa e inovadora, mediante uma interpretação crítica do conhecimento e da condição contemporânea.

PLANO DE ESTUDOS

O plano de estudos do Curso de Estudos Avançados em Curadoria de Arquitetura & Design estrutura-se segundo uma vertente ambivalente (teórico-prática), cujo núcleo principal assegura a aquisição de um conhecimento especializado sobre a área da curadoria, a sua operacionalidade no contexto atual e as principais ferramentas para a realização de um projeto de curadoria. A estrutura do plano de estudos permite diferentes graus de abordagem às temáticas fundamentais da curadoria de arquitetura mediante diferentes vertentes disciplinares (incluindo a especialização em curadoria de design), e estimular a criação de ligações entre as várias unidades curriculares oferecidas (neste sentido, o presente curso pode funcionar como um projeto único de curadoria). Os alunos de mérito, que completem o programa, terão oportunidade de realizar um estágio nalgumas das instituições parceiras (a divulgar em breve).

SINOPSES

Unidades Curriculares Obrigatórias

Projeto de Curadoria de Arquitetura & Design - 15 créditos ECTS

Docentes: Susana Ventura (Curadora Independente e Investigadora Doutorada no CEAU-FAUP)

Bárbara Coutinho (Diretora do MUDE e Professora no IST da ULisboa)

Nesta unidade curricular, debatem-se os mais recentes desenvolvimentos do discurso crítico respeitante às práticas de curadoria em arquitetura e design, sob o formato de aulas teórico-práticas, analisando-se, ainda, as metodologias subjacentes à implementação de projetos e os instrumentos de gestão e de produção de projetos de curadoria. Os alunos trabalharão com o coordenador no desenvolvimento de um projeto de curadoria, propondo diferentes experiências de reflexão, partilha e debate, que culminará numa exposição no final do ano letivo, assegurando, ainda, a programação de atividades performativas, educativas e discursivas.

Nesta unidade curricular, inclui-se, igualmente, a colaboração com várias instituições mediante um programa de visitas orientadas e de atividades desenvolvidas em conjunto.

História e Teoria da Curadoria de Arquitetura e Design - 10 créditos ECTS

Docente: Ana Vaz Milheiro (Professora da FA.ULisboa e Investigadora do CIAUD)

A história das exposições de arquitetura confunde-se, em diversos momentos, com a história da própria arquitetura, sendo difícil compreender, por exemplo, a narrativa do movimento moderno sem recorrer à exposição fundadora do MoMA, em 1932, International Style. Semelhantemente, as primeiras definições arquitetónicas de pós-modernismo devem-se, em grande parte, à primeira Bienal de Arquitetura de Veneza, de 1980, sob o título The Presence of the Past e curadoria de Paolo Portoghesi. As exposições de arquitetura são, também, lugares importantes de experimentação e de disseminação da cultura arquitetónica. O entendimento e a respetiva contribuição destas para os debates disciplinares assumem múltiplas abordagens e expressões, variando consoante as linhas de estilo e o pensamento de cada curador, desde instalações imersivas, que proporcionam experiências espaciais intensivas, a pesquisas históricas e contextuais sob narrativas cronológicas, ou ainda, a especulações temáticas.

Através de vários exemplos paradigmáticos de exposições e de outras ações culturais, analisar-se-á como é que determinadas abordagens se refletem em trabalhos específicos de curadoria, atendendo à forma como utilizam a pesquisa e a crítica na produção de novas reflexões, nomeadamente na apresentação de sintomas, linhagens e/ou traços históricos que permitam avaliar, criticamente, os efeitos políticos e culturais explícitos e/ou inconscientes, que afetam o pensamento contemporâneo e as definições de investigação, crítica e curadoria.

Arquitetura, Design e Curadoria Digital - 5 créditos ECTS

Docente: Aguarda confirmação

O papel do museu no mundo global, digital e, constantemente, em transformação, assume novas funções, nomeadamente a reinvenção da própria arquitetura de exposições a partir de conteúdos disponíveis, apenas, digitalmente (em exposições online, por exemplo). O espaço digital torna-se, por conseguinte, num campo de experimentação privilegiado, questionando e alterando o olhar e o pensamento dos curadores. Nesta unidade curricular, as aulas seguem um formato iminentemente prático e interativo através da criação de um projeto que reúne e dispõe conteúdos digitais.

Coleções e Museus de Arte, Arquitetura e Design em Portugal - 10 créditos ECTS

Docentes: Maria João Pereira Neto e Jorge Nunes (Professores na FA.Ulisboa e Investigadores do CIAUD)

Muitas exposições de arquitetura e de design têm origem em leituras críticas sobre uma determinada coleção de obras de arte que foi sendo reunida sob um conjunto de características que lhe confere uma unicidade (sendo esta determinada por vários fatores, entre o interesse pessoal de um colecionador específico ou os cânones definidos pela História da Arte, entre outros). Partindo de um enquadramento teórico sobre o que poderá definir uma coleção, propõe-se uma análise pormenorizada sobre as coleções e museus de arte, arquitetura e design no contexto nacional, incluindo as leituras críticas que estes têm proporcionado. Nesta unidade curricular, inclui-se a visita a algumas das coleções analisadas, assim como visitas de estúdio a autores/artistas presentes em algumas das coleções (quando possível).

Seminários I e II - 5+ 5 créditos ECTS

Docentes: Maria João Delgado, Dulce Loução, João Pardal Monteiro (Professores da FA.Ulisboa e Investigadores do CIAUD)
Conferencistas Convidados

O Seminário é uma unidade curricular que procura definir um “estado da arte” atual da prática de curadoria em arquitetura e design a partir da apresentação de projetos e estudos pelos seus autores e/ou participantes (diretores de museus, curadores, artistas, programadores, investigadores, entre outros) nacionais e internacionais, num formato que estimulará o debate com os alunos sobre o contributo dos diversos atores nas dinâmicas da curadoria.

SINOPSES

Unidades Curriculares Optativas

O aluno selecionará as unidades curriculares optativas de acordo com a formação complementar que pretender perfazer até 10 ECTS.

Crítica do Objeto - 10 créditos ECTS

Docentes: José Gorjão Jorge, Rita Almendra e Maria João Neto (Professores da FA.Ulisboa e Investigadores do CIAUD)

Esta unidade curricular de natureza teórico-prática está estruturada em três módulos correspondentes a grandes unidades temáticas; tem uma coordenação geral e docentes responsáveis por cada um dos módulos, nos quais participam também outros docentes, investigadores e especialistas. Como corpos temáticos estruturantes elegem-se:

- 1) Criticismo, Design, Cultura e Investigação;
- 2) Teoria do Objeto: O objeto formalizado;
- 3) (Vida e morte dos objetos) e Consumos Expressivos (as relações entre pessoas e objetos).

A Máquina dos Desejos - 5 créditos ECTS

Docente: Ana Leonor Madeira Rodrigues (Professora da FA.Ulisboa e Investigadora do CIAUD)

A máquina dos desejos é uma disciplina de opção, na qual se propõe aos alunos projetarem uma máquina que possa realizar um desejo, qualquer que ele seja. A realização do projeto consiste na criação, através do desenho e de outras expressões gráficas, plásticas e digitais, de um mecanismo capaz de realizar um desejo do seu autor. O projeto desta máquina inclui quer as "vistas gerais", quer os "detalhes", que permitam a realização desses desejos, quer ainda (se o aluno quiser) uma simulação da máquina em ação. Esta disciplina coloca-se numa situação híbrida entre a prática e a liberdade artísticas e os conhecimentos e os métodos científicos, para a criação de um objeto utópico.

Depois de decidido o desejo, o aluno terá de começar a investigar os conhecimentos teóricos e técnicos que possibilitem a criação de uma máquina - mecânica ou orgânica - que o realize. Todo o trabalho é acompanhado por uma constante análise crítica feita pelo próprio, em texto e pelo grupo. Pode optar-se por transformar uma máquina já existente, construindo os circuitos simbólicos que possibilitem um lugar de imaginação onde o desejo, de origem, se realize.

Arquiteturas (In)úteis - 5 créditos ECTS

Docentes: Margarida Louro, Francisco Oliveira, Fernando Moreira da Silva (Professores da FA.Ulisboa e Investigadores do CIAUD)

Nesta unidade curricular de natureza prática, pretende-se promover a investigação de soluções construtivas inovadoras, capazes de munir o aluno de instrumentos de resposta expedita e eficaz às múltiplas necessidades sentidas pelas sociedades contemporâneas, reutilizando materiais, técnicas ou espaços. Pretende-se uma abordagem transversal a diversas escalas e âmbitos de formação interligando temáticas da arquitetura, urbanismo e design. O principal objetivo será a exploração de novos paradigmas de qualidade arquitetónica e urbana assentes no desenvolvimento sustentável, a partir de um entendimento integrado da (in)utilidade expressa em determinados contextos identificando e imprimindo regras de organização inovadoras e viáveis a partir de uma metodologia específica.

Luz, Cor e Matéria - 5 créditos ECTS

Docente: João Nuno Pernão (Professor da FA.Ulisboa e Investigador do CIAUD)

Estudo das variações da percepção do espaço e dos objetos, decorrentes da interação entre luz, matéria e cor. Compreensão dos pressupostos teóricos que informam os sistemas de percepção, nomeação e manipulação cromática. Definir a matéria, luz e cor como definidores de ambiências e da relação emocional e cultural entre o ser humano e os objetos. Definir luz, cor e matéria como fatores de conforto e de inclusividade.

CURSO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CURADORIA DE ARQUITETURA & DESIGN: QUADRO SÍNTESE DO PLANO DE ESTUDOS

UCs (obrigatórias)	Docentes	Categoria	Total Horas Trabalho	Horas Contacto Semanal	ECTS	Total de Horas de Contacto
Projeto de Curadoria de Arquitetura & Design	Susana Ventura	Investigadora Doutorada CEAU-FAUP / Curadora Independente	420	4,5	15	63
	Bárbara Coutinho	Diretora do MUDE / Prof. Auxiliar Convidada no IST				
Arquitetura, Design e Curadoria Digital	(A anunciar)		140	1,5	5	21
História e Teoria da Curadoria de Arquitetura e Design	Ana Vaz Milheiro	Prof. Auxiliar FAUL	280	3	10	42
Coleções e Museus de Arte	Maria João Neto	Prof. Auxiliar FAUL	280	3	10	42
	Jorge Nunes	Prof. Auxiliar FAUL				
Seminários I e II	Dulce Loução	Prof. Associado FAUL	280	3	10	21
	Maria João Delgado	Prof. Auxiliar FAUL				
	João Pardal Monteiro	Prof. Auxiliar FAUL				
	Docentes e Especialistas Convidados	Arquitectos, Designers, Curadores, Directores de museus e investigadores				21
UCs (optativas, até 10 ECTS)	Docentes	Categoria	Total Horas Trabalho	Horas Contacto Semanal	ECTS	Total de Horas de Contacto
Crítica do Objeto	José Gorjão Jorge	Prof. Associado FAUL	280	3	10	42
	Maria João Neto	Prof. Auxiliar FAUL				
	Rita Almendra	Prof. Associado FAUL				
A Máquina dos Desejos	Ana Leonor Madeira Rodrigues	Prof. Catedrática FAUL	140	1,5	5	21
Arquiteturas (In)úteis	Fernando Moreira da Silva	Prof. Catedrático FAUL	140	1,5	5	21
	Francisco Oliveira	Prof. Auxiliar FAUL				
	Margarida Louro	Prof. Auxiliar FAUL				
Luz, Cor e Matéria	João Pernão	Prof. Auxiliar FAUL	140	1,5	5	21

BIBLIOGRAFIA BASE

1. ARRHENIUS, Thordis; LENDING Mari; MILLER, Wallis; McGOWAN, Jérémie Michael (eds.); *Place and Displacement: Exhibiting Architecture*. Zürich: Lars Müller Publishers, 2014.
2. CHAN, Carson, PELKONEN, Eeva-Liisa; TASMAN, David Andrew (eds.); *Exhibiting Architecture: a Paradox?* New Haven: Yale University Press, 2015.
3. CHAPLIN, Sarah; STARA, Alexandra (eds.); *Curating Architecture and the City*. New York: Routledge, 2009.
4. COOK, Sarah; GRAHAM, Beryl; *Rethinking Curating: Art after New Media*. Cambridge, Massachusetts; London, England: The MIT Press, 2010.
5. COLOMINA, Beatriz; *Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media*. Cambridge, Massachusetts; London, England: The MIT Press, 1998 [1994].
6. DAVIDSON, Cynthia; FORSTER, Kurt (eds.); *Log 20: Curating Architecture*. New York: Anyone Corporation, Fall 2010.
7. MARTINON, Jean-Paul; *The Curatorial: A Philosophy of Curating*. Bloomsbury Academic; 2013.
8. MCLUHAN, Marshall; *Understanding Media: The Extensions of Man*. London, New York: Routledge Classics, 1964.
9. NAIRNE, Sandy; GREENBERG, Reesa; FERGUSON, Bruce (eds.); *Thinking about Exhibitions*. London, New York: Routledge, 1996.
10. OBRIST, Hans Ulrich; *Brief History of Curating*. Zürich: JRP | Ringier, 2008.
11. OBRIST, Hans Ulrich; *Everything You Always Wanted to Know About Curating (But Were Afraid to Ask)*. Berlin: Sternberg Press, 2011.
12. OBRIST, Hans Ulrich; *Ways of Curating*. London: Penguin, 2015.
13. RATTENBURY, Kester (ed.); *This is Not Architecture: Media Constructions*. London, New York: Routledge, 1988.
14. REILLY, Maura; *Curatorial Activism: Towards an Ethics of Curating*. London: Thames and Hudson, 2018.
15. RENDELL, Jane; *Art and Architecture: A Place Between*. London: I.B. Tauris, 2006.
16. SZACKA, Léa-Catherine; *Exhibiting the Postmodern - The 1980 Venice Architecture Biennale*. Milano: Marsilio, 2016.