

1. Unidade curricular (UC)/Curricular Unit

a) Designação: Estética Urbana: Filosofia, Arte e Cidade

Name: Urban Aesthetics: Philosophy, Art and the City

b) Número de vagas/Vacancies: 30

2. Pequeno texto introdutório que deve refletir, o enquadramento da UC proposta na oferta curricular da NOVA FCSH, bem como, o carácter inovador ou a complementaridade com outras UC's existentes.

Este curso introdutório à estética da cidade pretende desenvolver temas e problemas da actualidade, abordando os conceitos-chave da estética urbana, bem como algumas questões tradicionais e contemporâneas levantadas pela experiência urbana e pelas práticas artísticas na e da cidade. Juntamente com esta abordagem temática e conceptual, o curso visa introduzir os alunos a alguns dos textos históricos mais influentes acerca da experiência da cidade escritos por Simmel, Benjamin, Lefebvre ou Michel de Certeau, para citar apenas alguns. A relação entre a filosofia, as artes e a cidade adquiriu formas novas e significativas no último século e meio, período que corresponde ao desenvolvimento das metrópoles modernas e contemporâneas. Isto deve-se ao facto de as cidades suscitarem problemas estéticos estimulantes, no sentido mais lato da noção de estética, ou seja, tanto no que diz respeito à forma como as sentimos e as percebemos, como às estruturas espaço-temporais que nelas condicionam as nossas experiências. Ao centrar-se na estética filosófica, o curso irá divergir de uma perspectiva própria do planeamento urbano, prestando uma atenção particular ao lugar e função da reflexão estética face aos muitos desafios sociais, políticos e éticos colocados pelas cidades contemporâneas.

This introductory course to the aesthetics of the city will develop themes and problems of the utmost topicality, addressing the key concepts of urban aesthetics as well as some traditional and contemporary issues raised by urban experience and artistic practices in and of the city. Along with this thematic and conceptual approach, the course will provide insights on some historical and influential texts on the experience of the city by Simmel, Benjamin, Lefebvre or Michel de Certeau, to name a few. The relation between philosophy, the arts and the city reached new and meaningful forms in the last century and a half, coinciding with the development of the modern metropolis. This stems from the fact that cities are a stimulating aesthetic subject, in the widest sense of the notion of aesthetics, concerning both the way we sense and perceive and the spatio-temporal structures conditioning our experiences. By focusing on philosophical aesthetics, the course will diverge from an urban planning or design perspective, while paying a particular attention to the place and function of aesthetic reflection in the face of the many social, political and ethical challenges posed by contemporary cities.

3. Unidade de Investigação/ <i>Research Unit</i> : IFILNOVA Página Web/Web page https://www.ifilnova.pt/
4. Curso/ <i>Course</i> : Opção livre aberta aos cursos de: (indicar um dos cursos) Licenciatura ☒ Mestrado ☐
5. Número de créditos/ <i>Number of credits</i> (1 crédito = 28h): Licenciatura 6 ECTS ☒ Mestrado 10 ECTS
6. Docente ou Investigador responsável/ <i>Teacher or principal Researcher</i> : Nélcio Conceição (Investigador Responsável / Principal Researcher) e/and Nuno Fonseca
7. a) Número de horas por sessão/ <i>Number of hours per session</i> : 2 horas (licenciatura) ☒ 3 horas (mestrado) ☐ b) Número de sessões por semana/ <i>Number of sessions per week</i> : Duas sessões (licenciatura) ☒ Uma sessão (mestrado) ☐ c) Periodicidade/ <i>periodicity</i> : Semanal d) Período de funcionamento/ <i>Class period</i> . (deve tomar como referência o calendário escolar do ciclo de estudos a que se destina a unidade curricular): 14 de fevereiro a 31 de maio de 2024 / 14th February to 31st May 2024
8. Objetivos da unidade curricular/ <i>Learning objectives</i> : - Identificar e estudar os conceitos e os problemas centrais da estética da cidade e ao mesmo tempo analisar a transfiguração da estética e da filosofia da arte através do seu contacto com o espaço urbano - Aprender a ler criticamente textos-chave sobre a experiência da cidade - Explorar as múltiplas intersecções entre a prática artística e a cultura urbana - Expandir a abordagem das ciências sociais à cidade, combinando as metodologias utilizadas na filosofia (análise conceptual, fenomenologia e teoria crítica) e os estudos da arte - Explorar ferramentas críticas que permitam aos estudantes enfrentar os muitos desafios sociais, políticos e éticos colocados pelas cidades contemporâneas - To Identify and study core concepts and problems of urban aesthetics, while analyzing the transfiguration of aesthetics and philosophy of art through its contact with the urban space - To critically read key texts on the experience of the city - To explore the manifold intersections between artistic practice and urban culture - To expand the social sciences approach to the city by combining the methodologies used in philosophy (conceptual analysis, phenomenology and critical theory) and art studies - To explore critical tools allowing the students to face the many social, political and ethical challenges posed by contemporary cities

9. Requisitos de frequência/*Attendance requirements*: É necessário um conhecimento intermédio da língua inglesa. As perguntas dos alunos podem ser feitas também em português, mas as aulas serão dadas em inglês, e a bibliografia de base e os métodos de avaliação serão também em inglês.

An intermediate knowledge of the English language is required. Students' questions may be also in Portuguese, but classes will be given in English, and the core bibliography and the assessment methods will be in English as well.

10. Conteúdo da unidade curricular/*Syllabus*: O curso abordará conceitos-chave da estética urbana, bem como algumas questões tradicionais e contemporâneas levantadas pela experiência urbana e práticas artísticas na e da cidade.

1. A estética urbana: uma perspectiva filosófica

2. A estética da estética urbana

2.1. Os sentidos, a percepção e as estruturas espaço-temporais da experiência multissensorial urbana.

2.2 O que é uma cidade?

2.2.1 O carácter fragmentário da experiência urbana.

2.2.2 Caminhar, andar de bicicleta, conduzir e relaxar: modos de experienciar a cidade.

2.3. Algumas categorias estéticas da experiência cidade: atmosferas, ruínas, terrain vague, ritmos, experiência do choque e paisagem urbana (cityscape).

3. A natureza e a cidade no Antropoceno

3.1. Estética ambiental e estética do quotidiano.

3.2. As catástrofes e o sublime urbano

4. A cidade e as artes

4.1. A cidade nas artes: arquitectura, fotografia, cinema, artes performativas, literatura, música e arte sonora

4.2. As artes na cidade: espaço público, arte urbana/de rua e intervenções sociais (das práticas participativas à colocação criativa)

5. Questões contemporâneas

5.1. A cidade na era do capitalismo estético: a experiência mercantilizada, as cidades como parques temáticos

5.2. Smart cities: o impacto da tecnologia na experiência da cidade

Juntamente com esta abordagem temática e conceptual, as aulas práticas centrar-se-ão noutras perspectivas conceptuais relacionadas com textos influentes, e na análise de estudos de caso artísticos. Estes pretendem promover a reflexão e a discussão sobre uma variedade de tópicos, tais como: a relação entre filosofia e cidade; metrópoles e modernidade urbana; práticas artísticas e espaço urbano; a relação entre a política, o corpo e a estética na experiência da cidade. Textos a serem estudados:

J. Conlon, "As cidades e o lugar da Filosofia".

G. Simmel, "As metrópoles e a vida mental".

W. Benjamin, "Nápoles" e O Projecto das Passagens

H. Lefebvre, O Direito à Cidade

G. Debord, "Teoria da deriva"

E. Grosz, "Bodies-Cities"

The course will address key concepts of urban aesthetics as well as some traditional and contemporary issues raised by urban experience and artistic practices in and of the city.

1. Urban aesthetics: a philosophical perspective

2. The aesthetics of urban aesthetics

2.1. Senses, perception and the spatio-temporal structures of the urban multisensory experience.

2.2. What is a city?

2.2.1. The fragmentary character of urban experience.

2.2.2. Walking, cycling, driving and lounging: ways of experiencing.

2.3. Some aesthetic categories of the city: atmospheres, ruins, terrain vague, rhythms, shock experience and the cityscape.

3. Nature and the city in the Anthropocene

3.1. Environmental aesthetics and everyday aesthetics.

3.2. Catastrophes and the urban sublime

4. The city and the arts

4.1. The city in the arts: architecture, photography, cinema, performance arts, literature, music and sound art

4.2. Arts in the city: public space, urban/street art and social interventions (from participatory practices to creative placemaking)

5. Contemporary issues

5.1. The city in the age of aesthetic capitalism: commodified experience, cities as theme parks

5.2. Smart cities: the impact of technology in the experience of the city

Along with this thematic and conceptual approach, the practical classes will focus on other conceptual insights related to influential texts, and on the analysis of artistic case-studies. These are meant to promote the reflection and discussion on a variety of topics, such as: the relationship between philosophy and the city; metropolises and urban modernity; artistic practices and urban space; the relationship between politics, the body and aesthetics in the experience of the city. Texts to be studied:

J. Conlon, "Cities and the place of Philosophy"

G. Simmel, "The Mental Life of the Metropolis"

W. Benjamin, "Naples" and The Arcades Project

H. Lefebvre, The Right to the City

G. Debord, "Theory of the dérive"

E. Grosz, "Bodies-Cities"

11. Bibliografia recomendada/*Recommended reading*: (máx. 5 títulos. Por ordem decrescente de data de edição.)

1. Böhme, Gernot (2017) "The Atmosphere of a City", in *The Aesthetics of Atmospheres*, Jean-Paul Thibaud (ed.), London: Routledge .
2. Meagher, S. (ed.) (2008) *Philosophy and the City. Classic to Contemporary Writings*. New York: Suny.
3. Berleant, A. and Carlson, A. (ed.) (2007) *The Aesthetics of Human Environments*. Peterborough, Ont.: Broadview. .
4. Elisabeth Grosz (1995) "Bodies-Cities", in *Space, Time and Perversion. Essays on the Politics of Bodies*. Routledge: New York, pp. 104-110.
5. Georg Simmel (1950) "The Mental Life of the Metropolis", in *The Sociology of Georg Simmel*, ed. and trans. K. H. Wolff. Glencoe, IL: The Free Press. .

12. Métodos de ensino/*Teaching Methods*: Estilo misto: aulas expositivas, análise e interpretação de textos

Blended style: lecture methods, text analysis and interpretation

13. Métodos de avaliação/*Assessment methods*. (para cada elemento de avaliação deve indicar a respetiva ponderação): 1) Participação nas aulas (10%)

2) Ponto de vista (curto ensaio que desenvolva um tema teórico, através de uma experiência urbana pessoal (10%)

3) Pequeno trabalho de investigação escrito (30%)

4) Frequência (50%)

1) Participation and discussion in class (10%)

2) Point of view (short text developing a theoretical topic through a personal urban experience) (10%)

3) Small research written essay (30%)

4) Exam (50%)

14. Percentagem de aulas práticas/*Percentage of practical classes*: 50%

15. Língua de ensino/*Teaching language*: Inglês / English