English version at the end of this document

Ano Letivo 2019-20

Unidade Curricular DESENHO I

Cursos ARTES VISUAIS (1.º ciclo)
Tronco comum

Unidade Orgânica Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Código da Unidade Curricular 14531114

Área Científica ARTES VISUAIS

Sigla

Línguas de Aprendizagem Português e Inglês.

Modalidade de ensino Presencial (incluindo a presença nas aulas e nos períodos de avaliação - intercalar e final).

Docente Responsável Susana da Glória Vieira de Medeiros

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Susana da Glória Vieira de Medeiros	OT; PL	PL1; OT1	52PL; 5OT

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

ANO	PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*	HORAS DE CONTACTO	HORAS TOTAIS DE TRABALHO	ECTS
1º	S1	52PL; 5OT	168	6

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Nenhuns.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Capacidade de compreender o desenho como pensamento através dos fundamentos básicos da linguagem visual;
Capacidade de desenvolver a perceção através do desenho de observação;
Capacidade de domínio da representação gráfica de objectos, formas e estruturas básicas;
Capacidade de desenvolver qualidades perceptivas e cognitivas através da exploração de diferentes tipologias de desenho;
Capacidade de domínio de processos de estruturação e organização formal, cromática e espacial;
Capacidade de pesquisa e exploração das características e das possibilidades criativas da forma através da aplicação das técnicas e dos
instrumentos mais adequados;
Capacidade de desenvolver um processo criativo da concepção até realização, ou seja, de relacionar as ideias com a sua realização plástica;
Capacidade de análise, síntese e avaliação;
Capacidade de exercício de crítica e autocrítica;
Capacidade de pesquisa;
Capacidade de trabalho autónomo;
Capacidade de construção/aprofundamento da aprendizagem.

Conteúdos programáticos

O desenvolvimento da capacidade de domínio da representação gráfica será feita através da observação e representação de formas tridimensionais naturais e de contextos e ambientes naturais (paisagem natural) implicando:
O estudo de formas: estruturação e apontamento.
A construção da tridimensionalidade e da profundidade.
A exploração:
. de diferentes modos de registo utilizando diversos suportes de intervenção;
. dos elementos estruturais da linguagem gráfica (plano/ ponto / linha / forma/ valor/ textura);
. da luz/sombra e da cor;
. do movimento e do tempo na representação;
. da categoria do espaço;
. da relação imagem/palavra.
O papel do observador.
Elaboração de um diário gráfico. Referência ao livro de artista.
A análise de desenhos de H. Matisse, A. Molder, P. Brighenti, G. Albergaria, Graça Morais, S. Themlitz, Dryden Goodwin, entre outros, como ponto de partida para a abordagem, técnica e conceptual, de diferentes tipologias de desenho.

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

Pretende-se promover uma compreensão de problemáticas - de carácter técnico e conceptual- ligadas ao entendimento do Desenho como um ato complexo- processual e de inteligência- que poderá originar procedimentos artísticos muito diversificados.

Pretende-se fornecer conhecimentos práticos/técnicos sólidos que permitam:

- Compreender as componentes estruturais, cognitivas e comunicativas do desenho e as suas diferentes tipologias;

- Experimentar/explorar e representar, de forma criativa, conceitos, tipos, características e manifestações expressivas das formas naturais e das estruturas inerentes a estas formas e dos ambientes e contextos naturais;

- Desenvolver e sedimentar o domínio da representação gráfica de objetos, formas e estruturas básicas através da utilização das técnicas de representação mais adequadas e dos recursos expressivos dos diferentes materiais.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Os conteúdos programáticos serão explorados, essencialmente, através de exercícios práticos. Haverá uma incidência teórica no início de
cada proposta onde terá lugar a exposição dos conceitos base. O visionamento de imagens e a sua análise servirá de base às abordagens
práticas concretas.

É obrigatória a frequência de pelo menos 75% das aulas.
A avaliação tem um carácter contínuo. É obrigatória a participação na Avaliação Final que consiste na apresentação de
todos os trabalhos desenvolvidos perante um júri composto por, pelo menos, dois docentes, sendo um deles o docente da UC.
Será matéria de avaliação:
- A idealização (coerência e originalidade),
- A execução (a capacidade de articulação das ideias com a execução prática, a criatividade, a qualidade de execução técnica, o poder de
síntese, a eficácia),
- A capacidade crítica,
- Empenho no trabalho,
- Evolução do percurso pessoal,
- A assiduidade.

Dois elementos de avaliação - intercalar e final.
Avaliação distribuída sem Exame Final.

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

Devido à unidade curricular ter um carácter em que as competências desenvolvidas serão demonstradas, principalmente, pela execução de exercícios práticos e, esses precisarem de ser percebidos e valorizados no seu processo evolutivo, a avaliação tem um carácter contínuo e é distribuída sem exame final.

A unidade curricular estrutura-se em torno de aulas práticas nas quais, a par do desenvolvimento das qualidades cognitivas, percetivas e técnicas dos discentes (concretizado através da execução de diferentes propostas de trabalho), é promovida a capacidade de articulação das ideias com a sua execução prática. Essa promoção é feita através de uma visualização e análise regular dos exercícios desenvolvidos nas aulas e de obras (desenhos) de diversos artistas plásticos/ ilustradores que se mostrem pertinentes para o desenvolvimento dos trabalhos. Essa visualização e discussão é feita em conjunto, com a presença de todos os discentes.

A reflexão sobre os trabalhos desenvolvidos pelos discentes, que resultam da exploração de diferentes tipologias de desenho (através da aplicação das técnicas e dos instrumentos mais adequados), visa incentivar: por um lado, uma compreensão do desenho como um ato complexo e por outro lado, uma exploração e consolidação, por parte de cada discente, de uma linguagem coerente, criativa e cada vez mais autónoma na representação gráfica de objetos, formas e estruturas básicas naturais e de contextos e ambientes naturais.

Pretende-se o desenvolvimento de ferramentas técnicas conducentes a resultados práticos desejados mas também a importância da transposição de conteúdos/reflexões de ordem teórica para preocupações e concretizações de ordem plástica.

Bibliografia principal

AUMOUNT, Jacques, A Imagem, (1ª ed.), Lisboa, Ed. Texto&Grafia Lda, 2009
ARNHEIM, Rudolf, Arte & Percepção Visual, uma psicologia da visão criadora , São Paulo, (7ªed.), Livraria Pioneira Editora, 1992
BERGER, John, Modos de Ver, Lisboa, Edições 70, 1996
EMMA, Dexter (introd.), Vitamin D: New Perspectives in Drawing , New York, Phaidon Press, 1995
FARIA, Nuno e WANDSHNEIDER, Miguel, A Indisciplina do Desenho , Lisboa, Ministério da Cultura - IAC, 1999
MASSIONI, M., Ver pelo desenho, Lisboa, Ed. 70, 1983
MOLINA, Juan José Gómez (coord.), Las Leciones del Dibujo, Madrid, Ediciones Cátedra, (1995),2006
KOVATS, Tania, The Drawing Book , London, Black Dog Publishing, 2005
RODRIGUES, Ana Leonor Madeira, Desenho, Lisboa, Ed. Quimera, 2003

SALE, Teel e BETTI, Claudia, Drawing - A Contemporary Approach (6ª ed.), Thomson Wadsworth, 2008
VALE, Paulo Pires, Tarefas Infinitas, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2012

Academic Year	2019-20
Course unit	DRAWING I
Courses	VISUAL ARTS (1st Cycle) Tronco comum
Faculty / School	FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES
Main Scientific Area	ARTES VISUAIS
Acronym	
Language of instruction	Portuguese and English.
Teaching/Learning modality	Class attendance shall be in-person (also including assessments).
Coordinating teacher	Susana da Glória Vieira de Medeiros

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Susana da Glória Vieira de Medeiros	OT; PL	PL1; OT1	52PL; 5OT

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
0	0	52	0	0	0	5	0	168

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

Pre-requisites

no pre-requisites

Prior knowledge and skills

None.

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)

Ability to understand drawing as thought through the basics of visual language;
Ability to develop perception through observational drawing;
Ability to master graphic representation of objects, shapes and basic structures;
Ability to develop perceptual and cognitive abilities through exploration of different types of drawing;
Ability to master formal, chromatic and spatial structuring and organisation processes;
Ability to research and explore creative characteristics and possibilities of shape by using the most appropriate techniques and tools;
Ability to develop a creative process from design to execution, in other words, to relate ideas to their artistic execution;
Ability to analyse, synthesise and evaluate;
Ability to carry out the process of appraisal and self-appraisal;
Ability to research;
Ability to work independently;
Ability to build on/extend learning.

Syllabus

Developing the ability to master graphic representation will be achieved through observation and representation of three-dimensional natural
forms and natural contexts and environments (natural landscape) requiring:
Studying forms: structuring and outlining.
Construction of three-dimensionality and spatial depth.
Exploration:
. of different types of register using different surfaces;
. of structural(pictorial) elements of graphic language (plane/ mark/ line/ shape/ value/texture);
. of light/dark and of colour;
. of time and the representation of movement;
. of categories of space;
. of the relationship between picture and word.
The role of the observer.
Sketchbook project. Reference to artist's books.
The analysis of drawings by H. Matisse, A. Molder, P. Brighenti, G. Albergaria, Graça Morais, S. Themlitz, Dryden Goodwin, among others, as a starting point for a technical and conceptual approach of different types of drawing.

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

The aim is to promote an understanding of issues - of a technical and conceptual nature - related to understanding Drawing as a complex act - in terms of process and intelligence - which can give rise to a great variety of artistic procedures.

The intention is to provide practical/solid technical knowledge in order to:

- Understand the structural, cognitive and communicative components of drawing in general and different types of drawing;

- Experiment with/explore and represent, in a creative way, concepts, types, characteristics and expressive recreations of natural forms and the structures inherent in these forms and of environments and natural contexts;

- Develop and consolidate a mastery of graphic representation of objects, shapes and basic structures through use of the most appropriate representation techniques and expressive resources of different materials.

Teaching methodologies (including evaluation)

The syllabus will be explored mainly through practical exercises. There will be theoretical information at the beginning of each proposal where
basic concepts will be presented. Viewing images and their analysis will serve as a basis for concrete practical approaches.

Students must attend 75% of classes.
Assessment is continuous. Students must take part in the Final Evaluation which involves a presentation of all the work done before a jury
composed of at least two lecturers, one of whom teaches the unit.
The assessment includes:
- Idealisation (coherence and originality),
- Implementation (the ability to match ideas with practical implementation, creativity, quality of technical implementation, the ability to synthesise, and effectiveness),
- Critical ability,
- Commitment to work,
- Development of personal journey,
- Attendance.

Two elements of evaluation - mid-term evaluation and final evaluation.
Assessment provided without Final Exam.

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

Because of the nature of the course the skills developed will be demonstrated primarily through practical exercises and these need to be understood and valued as part of a development process, assessment is continuous and is provided without a final exam.

The unit is structured around practical classes in which, together with the development of cognitive, perceptive and technical abilities of students (achieved through execution of proposed work), the ability to match ideas with their practical implementation is encouraged. This encouragement is provided through regular viewing and analysis of the exercises covered in class and works (drawings) by various artists/illustrators that are relevant to the development of the work. The works are viewed and discussed in a group setting, with all students present.

Reflection on the work done by students, resulting from exploration of different types of drawing (by using the most appropriate tools and techniques), aims to encourage: on the one hand, an understanding of drawing as a complex act and on the other, an exploration and consolidation by each student of a coherent, creative and increasingly independent language in the graphic representation of objects, basic natural forms and structures and natural contexts and environments.

The aim is to develop technical tools that will lead to the desired practical results but also the importance of transforming theoretical content/reflections into artistic concerns and achievements.

Main Bibliography

AUMOUNT, Jacques, A Imagem, (1ªed.), Lisboa, Ed. Texto&Grafia Lda, 2009
ARNHEIM, Rudolf, Arte & Percepção Visual, uma psicologia da visão criadora , São Paulo, (7ªed.), Livraria Pioneira Editora, 1992
BERGER, John, Modos de Ver , Lisboa, Edições 70, 1996
EMMA, Dexter (introd.), Vitamin D: New Perspectives in Drawing , New York, Phaidon Press, 1995
FARIA, Nuno e WANDSCHNEIDER, Miguel, A Indisciplina do Desenho , Lisboa, Ministério da Cultura - IAC, 1999
MASSIONI, M., Ver pelo desenho , Lisboa, Ed. 70, 1983
MOLINA, Juan José Gómez (coord.), Las Leciones del Dibujo, Madrid, Ediciones Cátedra, (1995),2006
KOVATS, Tania, The Drawing Book , London, Black Dog Publishing, 2005
RODRIGUES, Ana Leonor Madeira, Desenho, Lisboa, Ed. Quimera, 2003

SALE, Teel e BETTI, Claudia, Drawing - A Contemporary Approach (6ª ed.), Thomson Wadsworth, 2008
VALE, Paulo Pires, Tarefas Infinitas, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2012