

MÉTODOS E TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO

Mestrado em Ilustração e Animação

Código: 21050

Área Científica Predominante: Desenho

Docente: Paula Cristina de Almeida Tavares

Idioma de Instrução: Português

Regime: S1

Carga Letiva: 30h Carga Trabalho: 70h

ECTS: 5,0

Objetivos

UC eminentemente prática do campo da experimentação plástica, desenvolvida numa investigação consistente de processos e materiais próprios da área, suportada na construção de um corpo de trabalho que, pretendendo-se variado, também deverá ser coerente e evolutivo. As técnicas de representação serão trabalhadas não só como instrumentos, mas também como meios e como ns, num campo exploratório tanto ao nível autónomo como aos níveis projetual e operacional; tanto ao nível da comunicação como ao nível da expressão.

OBJECTIVOS

Fomentar o discurso crítico e autocrítico, no âmbito da criação de imagens

Aprofundar o conhecimento e a utilização de equipamentos, utensílios, materiais e suportes necessários para a realização de imagens

Desenvolver:

- a qualidade de observação
- a capacidade de representação objetiva de formas bi e tridimensionais
- a capacidade de interpretação e de criação de imagens autorais
- a capacidade de rigor e de planificação da gestão do trabalho
- a capacidade de trabalhar individualmente e em equipa

Resultados da Aprendizagem

CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR

Competências gerais

Capacidade de representação objetiva de qualquer elemento do real;

Versatilidade na resposta gráca e plástica às propostas de trabalho;

Aplicação de tipos e tipologias processuais do desenho, assim como de materiais próprios da atividade.

Competências específicas

Compreensão das funções do desenho e das suas valências no exercício da Ilustração e da Animação:

a) compreensão do desenho na ilustração; b) compreensão de desenho na animação;

Domínio das técnicas do desenho na representação e na interpretação;

Domínio das técnicas pictóricas na representação e na interpretação;

Desenvolvimento de competências ao nível da composição;

Desenvolvimento de uma linguagem autoral no âmbito da representação: 'da invenção à invenção' (trabalho autoral);

Capacidade crítica e autocrítica nas apresentações e discussões dos trabalhos realizados.

Conteúdos Programáticos

PROGRAMA EM MÓDULOS

Perceção, observação e representação do visível;

Representação por "géneros"

a) Objetos (artificial/industrial)

b) Orgânico (figura e "objetos naturais")

c) Espaços (paisagem, ...)

Proposta 1 Representação do artificial / objeto mecânico

Desenho de representação do objeto mecânico e industrial [frio]

(exemplos: ferramenta; cafeteira de café; panela de pressão; etc.).

Levantamento métrico do objeto (desenho diagramático).

Representação da luz (estudo do claro-escuro).

Materiais: riscadores secos grafite e ou/carvão; meios líquidos tinta da china negra

(respetivos pincéis); papel em vários formatos (mínimo A2); cartolinas, etc.

Proposta 2 Representação do artificial / objeto mecânico

Desenho de representação do objeto artificial “semi-orgânico”[quente]

(exemplos: panejamentos; casaco pendurado em cabide; sapatos, etc.).

Levantamento métrico do objeto (desenho diagramático).

Representação da luz (estudo do claro escuro).

Materiais: riscadores secos grafite e ou/carvão; meios líquidos tinta da china negra

(respetivos pincéis); papel em vários formatos (mínimoA2); cartolinas, etc.

Proposta 3 Representação do natural (animal)

Material para as duas propostas: meios líquidos aguarelas (respetivos pincéis); suportes de papel em

vários formatos (mínimo A2); cartolinas, etc.

Proposta 4 Representação do natural (vegetal)

Material para a proposta: riscadores secos grafite; meios líquidos aguarelas (pincéis e reservatórios); suportes de papel em vários formatos (mínimoA2), cartolinas, etc.

Proposta 5 Representação de espaço

Representação de espaço delimitado.

[cenário/casa de bonecas: montagem de um cenário com pequenos brinquedos e/ou fotomontagens (em tridimensional) numa caixa de sapatos].

Proposta 6 Mutante

Com o mote mutante pretende-se que esta proposta seja o culminar dos exercícios anteriores.

Assim sendo pretende-se que os estudantes componham um mutante a partir de dois dos elementos representados anteriormente. Uma proposta de ‘presentação’ a partir de uma representação objetiva.

Materiais: livres e podem incluir variados elementos de trabalhos anteriores.

Materiais (exemplo): riscadores secos grafite e ou/carvão, pastel de óleo ou pastel seco; meios líquidos aguarelas, acrílico (respetivos pincéis); fotocópias,transfers,etc. Suportes de papel em vários formatos (mínimoA2), cartolinas, cartões, etc.

Materiais: riscadores secos grafite; meios líquidos aguarelas e ou acrílico (respetivos pincéis); suportes de papel em vários formatos (mínimoA2); cartolinas, etc.

Proposta 7 Diário gráfico

Desenvolvido ao longo da unidade curricular.

Registo diário em escala reduzida, caderno que acompanha o desenvolvimento dos trabalhos, com sugestões de registo do quotidiano, dos exercícios, enquanto espaço de experimentação e do dia-a-dia dos mestrandos (a representação do movimento no desenho de figura e o espaço/paisagem urbano). Pretende-se que seja um depósito de ideias e elementos gráficos: um espaço experimental.

Bibliografia Recomendada

Bowen, Ron Drawing Masterclass, Bulfinch Press Book. 1992

Goldstein, Nathan The Art of Responsive Drawing. Prentice Hall, 1973

Gombrich, E. H. The uses of images. Studies in the Social Function of Art and Visual Communication, Phaidon Press, London, 1999.

Molina, J. G. Estratégias del dibujo en el arte contemporáneo, Cátedra, Madrid, 1999.

Molina, J. G. Las lecciones del dibujo, Cátedra, Madrid, 1995.

Nicolaides, Kimon The Natural Way to Draw. Houghton Mifflin Company. 1942

Panofsky, E. A perspectiva como forma simbólica. Lisboa: Edições 70, 1973

Pipes, Alan Drawing for designers, Laurence King Publishing Ltd., London, 2007

Rodrigues, Ana Leonor M. Madeira, O que é Desenho, Quimera editores, 2003.

Vieira, Joaquim O Desenho e o projecto são o mesmo? Outros textos de desenho Publicações da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1995.

Métodos de Ensino e de Aprendizagem

Os conteúdos programáticos visam a preparação dos estudantes para a representação através de técnicas do desenho e da pintura.

A sua divisão por módulos evolutivos dirige-os no sentido de apuramento técnico, quer com os materiais que no desenvolvimento de competências própriasque necessitarão no desenvolvimentos de obras futuras no contexto do mestrado.

Métodos de Avaliação

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação é contínua e decorre do acompanhamento, orientação e crítica dos exercícios propostos.

Cumprimento rigoroso dos planos de trabalho estabelecidos;

Autonomia e concretização das propostas de trabalho;

Envolvimento com a prática do desenho;

Utilização correta de métodos de Desenho;

Organização e sistematização do trabalho;

Capacidade crítica;

Capacidade de comunicação oral, escrita e gráfica;

Assiduidade, pontualidade e participação.

AVALIAÇÃO

Assiduidade, pontualidade e participação nas aulas.

A assiduidade e a pontualidade são fatores determinantes para um bom desempenho nesta unidade curricular, assim como para a preparação da vida profissional futura.

A participação ativa na sala de aula fará com que os alunos retirem o máximo proveito da presença da docente e da interação com os colegas.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

A classificação final da disciplina obtém-se através da avaliação de todas as propostas de trabalho. Para o efeito só são considerados os trabalhos devidamente acompanhados pela docente qualquer entrega realizada depois da data prevista(até ao limite máximo estipulado) sofrerá uma penalização na avaliação.