

ILUSTRAÇÃO I

Mestrado em Ilustração e Animação

Código: 21052

Área Científica Predominante: Desenho

Docente: Marta Alexandra da Cruz Madureira

Idioma de Instrução: Português

Regime: S1

Carga Letiva: 30h Carga Trabalho: 70h

ECTS: 5,0

Objetivos

É objetivo da disciplina de Ilustração I, em contexto de 2º ciclo, o desenvolvimento de imagens comunicacionais dentro das diversas metodologias da ilustração.

A disciplina foi estruturada tendo como base a experiência interdisciplinar, vetor que sustenta todo o plano curricular do curso, e que contribui para a formação sólida de objetos estruturados nas suas mais diversas fases de conceção.

São ainda objetivos da disciplina a exploração dos processos de criação de imagens originais tendo como base a metáfora visual, a dupla função e as camadas interpretativas da imagem visual.

Testa-se a capacidade de interpretação da palavra como produtora de imagens (e vice-versa) e estimula-se o pensamento visual através da pesquisa da história da ilustração e da experiência prática. No processo de criação está implícito o conhecimento da cultura visual, dos autores de ilustração e a progressiva evolução da imagem ao longo dos tempos.

Resultados da Aprendizagem

1. Representação material

Na disciplina de Ilustração I, o aluno irá fazer uso da prática adquirida previamente na área da representação e explorar as diversas técnicas, materiais e suportes, através de uma ampla variedade de meios que se estendem dos tradicionais aos digitais, numa dinâmica de imagens construídas, tendo como base o desenho expressivo e individual como confirmação do valor comunicativo da imagem ilustrada. Nesta fase, incentiva-se o uso da técnica de forma individual, num contexto preciso de ilustração autoral e experimental.

2. Representação imagética

Tendo em conta essa transversalidade, a disciplina de Ilustração I será ainda um ponto de convergência para fases futuras de um produto de animação.

Assim, fazem ainda parte dos objetivos da disciplina a construção de imagens em sequência, o estudo de uma estrutura imagética que tenha como resultado uma história contada em imagens, que, numa última instância, poderá tomar a forma de livro, através de representações lógicas e sucessivas.

Pretende-se também o desenvolvimentos de uma estética e respetivos ambientes gráficos.

Conteúdos Programáticos

1. EXERCÍCIOS DE AULA

As aulas, de carácter maioritariamente prático, serão acompanhadas por exercícios que ajudem o aluno a contextualizar a proposta e os objetivos da disciplina, sempre que for necessário.

2. CONJUNTO DE IMAGENS SEQUENCIAIS

O resultado final da aprendizagem da disciplina de Ilustração I, será um conjunto de imagens sequenciais e lógicas, a partir de um texto previamente adotado (já existente) pelo aluno.

Bibliografia Recomendada

Grabowski, B.; Fick, B. (2009) Printmaking: a complete guide to materials processes. Laurence King

Heller, S.; , S. (2008) Illustration, a Visual History. HNA Books

Hyland, A.; Bell, R. (2003) Hand to Eye. Laurence King Publishing

Klanten, R. (2005, 2007, 2009) Illusive, Contemporary Illustration and Its Context (vol I, II, III). Die Gestalten Verlag

Klanten, R.; Hellige, H. (2011) Illustrators unlimited: the essence of contemporary illustration. Die Gestalten Verlag

Male, A. (2017) Illustration: A Theoretical and Contextual Approach. Bloomsbury Visual Arts

Shulevitz, U. (1997) Writing With Pictures. Watson-Guption Publications Inc.,U.S

Van der Linden, S. (2018) Para ler o livro ilustrado. SESI-SP

Wigan, M. (2018) Thinking Visually for Illustrators. Bloomsbury Visual Arts

Zeegan, L. (2009) What is Illustration. Rotovision

Métodos de Ensino e de Aprendizagem

Os conteúdos programáticos da disciplina visam preparar o aluno para dar resposta a qualquer tipo de trabalho dentro da área da ilustração e da construção de imagens.

Métodos de Avaliação

As aulas são eminentemente práticas.

A unidade curricular terá também uma componente teórica através do visionamento de aulas expositivas que introduzem e apoiam os projetos em desenvolvimento.

Faz parte deste método de ensino o visionamento de filmes, neste caso específico, filmes de animação, que ajudem a perceber a estreita relação entre as duas áreas em questão, ilustração e animação, refletindo sobre o processo e possíveis adaptabilidades de um meio para o outro.

O trabalho prático será acompanhado nas aulas e sustentado pelas referências dadas nas aulas expositivas e pelo trabalho de investigação levado a cabo pelos alunos no tempo reservado ao trabalho em casa.

As aulas serão ilustradas com exemplos concretos, através de livros e material físico trazidos pela docente, a circular pelos alunos durante as aulas, sempre que for pertinente.

Em todas as aulas reserva-se um curto espaço para a discussão pública dos trabalhos em curso, como forma de promover o diálogo e alargar o vocabulário na área da ilustração.

Se pertinente, preveem-se visitas extra aulas, a combinar com os alunos, a locais que sejam interessantes para a temática da disciplina.

- A avaliação é contínua e respeita o calendário programado.

- Prevê o cumprimento dos objetivos da disciplina, assim como o método e estratégias utilizados para o seu desenvolvimento e concretização.

- Avalia-se a capacidade de organização e sistematização, a componente conceptual e o interesse na procura de recursos teóricos e técnicos exteriores, como apoio ao trabalho.

- São elementos importantes para avaliação a assiduidade, o cumprimento dos prazos propostos, a participação do aluno às solicitações feitas pelo docente durante a aula.

No início do ano será pedido um caderno de esboços, o sketchbook, um objeto gráfico que vai acompanhando toda a metodologia e processo criativo. A evolução deste objeto será fundamental para visualizar o percurso do aluno.

A avaliação efetiva nesta unidade curricular resultará da conjugação das seguintes componentes:

- Exercícios em aula / oficinas – 10%
- Ilustrações + Planificação – 75%
- Assiduidade e participação – 10%
- Sketchbook – 5%

Tendo em conta os objetivos da disciplina, o trabalho prático e avaliação contínua, não está previsto o acesso à época de avaliação final de exames. Assim, em caso de reprovação, a disciplina poderá ser feita no ano seguinte, pela frequência às aulas desta unidade curricular.

O mesmo acontece com as melhoria de nota. Para fazer melhoria de nota o aluno deverá frequentar novamente a unidade curricular cumprindo a avaliação prevista no programa da disciplina.

A avaliação de recurso será sempre definida pelo docente da unidade curricular, a partir do trabalho desenvolvido, em termos de quantidade e indicação dos trabalhos a entregar nesta época.

Aconselha-se a leitura do regulamento de funcionamento e avaliação dos mestrados, artigo 19.