

COMPOSIÇÃO I

Docente Responsável | Prof. Auxiliar Ilídio Salteiro

Ano Letivo 2013-2014

Ciclo de Estudos	Licenciatura
Período Lectivo	1º Semestre
Horas semanais de aulas	1,5 Horas
ECTS	3 ECTS

1. > CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Materialidade e imaterialidade. Gestos, matéria, técnicas e suportes.
2. A superfície. Limites e formatos. A geometria do plano, do formato aos traçados ordenadores. Alberti e as harmonias musicais. Pacioli, a regra de ouro e as séries de Fibonacci. Composições dinâmicas. Simetria, proporção e equilíbrio na superfície.
3. A cor. Materialidade, história e simbólica. Luz e claro-escuro. Harmonia. A cor e o desenho.
4. O espaço. Da superfície ao espaço. Perspectivas, geometrias e conceitos de espaço. Continuidade e descontinuidade. Movimento. Tempo. Ritmo, repetição e diferença.

2. > OBJECTIVOS DA UNIDADE CURRICULAR E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR

A disciplina de Composição I constitui a primeira parte da componente teórica mais específica da licenciatura de Pintura e mais íntima da concepção e desenvolvimento do projecto pictórico. O seu território de conhecimento é definido pelos **limites ontológicos da Pintura**, como entidade com a configuração que a criação artística actual lhe confere.

Cumprindo uma vocação complementar ao desenvolvimento da actividade projectual pictórica, os domínios fundamentais desta disciplina integram acções que visam compreender a estrutura física e conceptual da obra pictórica, perceber quais são os elementos específicos da composição da Pintura, tomar consciência dos diversos processos de composição pictórica em função do tempo, dos lugares e de cada individualidade, relacionar o pensamento criativo com o fazer que se manifesta em muitos trabalhos teóricos de pintores e ajudar cada aluno a encontrar um espaço profissional próprio na área que o conhecimento da Pintura envolve.

3. > BIBLIOGRAFIA

Geral:

AA.VV., **The Triumph of Painting**, Londres, Saatchi Gallery, 2005.

Tony Godfrey, **Painting Today**, Londres, Phaidon, 2009.

Geometrias:

NOEL, Emile (coord.), **A Simetria**. Mem Martins: Publicações Europa América, 1992.

ALBERTI, Leon Batista, **Della Pittura**. Bari: Grayon, 1973.

BERGER, René, **Découverte de la Peinture**. Verviers: Marabout Université, 1969.

BOULEAU, Charles, **La Geometrie Secrete des Peintres**. Paris: Le Seuil, 1963.

CLEYET-MICHAUD, Marius, **Le Nombre d'Or**. Paris: P.U.F., 1985.

GHYKA, Matila, **Estética das Proporções na Natureza e na Arte**. Aires: Poseidon Buenos

GHYKA, Matila, **Le Nombre d'Or**. Paris: Gallimard, 1927.

GOMBRICH, Ernest, **The Sense of Order**, London: Phaidon Press, 1984.

KENT, Sarah, **Composition**. London: Eyewitness Art/ Dorling Kindersley Book, 1995.

KEPES, Gyorgy, **Module, Symmetry, Proportion**. London: Studio Vista, 1966.

STOICHITA, Victor I., **L'Instauration du Tableau**, Genebra, Droz S.A., 1999.

Cor e luz:

ALBERS, Josef, **La interacción del color**. Madrid: Alianza Editorial, 1984.

BALL, Philip, **Bright Earth – Art and the invention of color**, Chicago, The Chicago University Press, 2003.

BRUSATIN, Manlio, **Storia dei Colori**. Torino: Einaudi, 1983.

CARVALHO E SAMPAYO, Diogo de, **Tratado das cores**, 1787.

GAGE, John, **Color y cultura**, Madrid: Ediciones Siruela, 1993.

ITTEN, Johannes, **Art de la Couleur**. Paris: Dessain et Tolra, 1973.

PASTOUREAU, Michel, **Dicionário das cores do nosso tempo**. Lisboa, Editorial Estampa, 1993.

WITTGENSTEIN, Ludwig, **Anotações sobre as Cores**. Edições 70, Lisboa 1989.

STOICHITA, Victor I., **A Short History of the Shadow**. London: Reaktion Books, 1997.

Espaço:

BACHELARD, Gaston, **A Poética do Espaço**. S. Paulo: Martins Fontes, 1993.

MOLES, Abraham, **Psicologie de l'Espace**, Paris, Casterman, 1978.

VAN LIER, Henri, **Les Arts de l'Espace**, Casterman, Paris, 1971.

Linha:

BRUSATIN, Manlio, **Histoire de la ligne** [1993]. Paris: Flammarion, 2002.

KANDINSKY, Wassily **Ponto Linha Plano**. Lisboa: Edições 70, 1987.

Pensamento :

HALL, Edward T., **A Dimensão Oculta**. Lisboa: Relógio d'Água, 1986.

MÈREDIEU, Florence de, **Histoire Matérielle et Immatérielle de l'Art Moderne**, Paris, Larousse, 2004.

Tratados de Pintura:

NUNES, Filipe, **Arte da Pintura, Symetria e Perspectiva**. 1767.

PACIOLI, Luca, **La Divina proporción**. Madrid: Ediciones Akal, 1987.

VINCI, Leonardo da, **The Notebooks of Leonardo da Vinci**. Oxford Oxford University Press, 1986.

LICHTENSTEIN, Jacqueline (coordenação), **La Peinture**, Paris, Larousse-Bordas, 1997.

Trabalhos teóricos de pintores:

AA.VV., **Didáctica da Educação Visual** (coordenação Rocha de Sousa), Lisboa, Universidade Aberta, 1995.

AA.VV., **Fazer Falar a Pintura**, (coordenação de António Quadros Ferreira), Porto, Universidade do Porto Editorial, 2011.

BACHELOR, David, **Cromofobia**, Madrid, Editorial Sintesis, 2001.

HOCKNEY, David, **Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters**, Londres, Studio, 2006.

- HONEGGER, Gottfried, **Homo Scriptor**, Paris, Les Presses du Réel, 2004.
KANDINSKY, Wassily, **De lo Espiritual en el Arte**, Barcelona, Barral, 1982.
KANDINSKY, Wassily, **Ponto Linha Plano**, Lisboa, Edições 70, 1987.
RICHTER, Gerhard, **The Daily Practice of Painting – Writings and Interviews 1976-1993**, Londres, Thames and Hudson / Anthony D'Offay Gallery, 1995.
SABINO, Isabel, **A Pintura depois da Pintura**, Lisboa, FBAUL, 2000.
TÀPIES, Antoni, **A Prática da Pintura**, Lisboa, Cotovia, Arte, 2002.

4. > METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA)

As aulas são de carácter expositivo e teórico, com recurso frequente a imagens.

Podem ser apresentados vídeos sobre a metodologias da produção artística ou marcadas visitas de estudo no horário habitual das aulas ou mediante outro a combinar.

Para uma mais rápida circulação da informação respeitante a cada uma das aulas será utilizado um blogue e um endereço electrónico:

www.composicao1.blogspot.com

composicao20112012@gmail.com

A avaliação é feita com base num trabalho de análise de uma pintura e num exame escrito no período das avaliações finais. A classificação final decorrerá da média aritmética simples.

CrITÉrios de avaliação:

1. Demonstração dos conhecimentos específicos explicitados nos conteúdos do programa.
2. Rigor metodológico.
3. Qualidade da comunicação escrita
4. Capacidade de lançamento de discussão.

Ilídio Salteiro

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 9 de Setembro de 2013.