Desenho de Cabeça Humana – Rosto e Transfiguração
Human Head Drawing – Face and Transfiguration

Departamento Department	Desenho Drawing
Anos letivos Academic years	2023-2024 2023-2024
Grau de ensino Degree	Licenciatura Bachelor of Arts
Duração Duration	Semestral Semestral
Horas de contacto Student workload	(TP 42 + OT 21 horas) (TP 42 + OT 21 hours)
ECTS	(6 ECTS)
Nível Level	III

---

1 – Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes

Desenvolvimento da capacidade de representação gráfica da cabeça humana em contexto de reinterpretação.
Usar processos ou métodos de representação específicos à construção idealizada ou transformada da cabeça.
Desenvolver o sentido de cada retrato no âmbito de uma resposta menos estereotipada e banal.
Reconhecer a estrutura de determinada cabeça, os seus traços fisionómicos e os movimentos expressivos e os limites da semelhança.
Adequar o retrato à composição.
Reconhecer as possibilidades de uso da fotografia no âmbito do retrato.
Identificar as teorias do retrato desde a antiguidade à contemporaneidade.

Development of the ability to draw the human head in the context of reinterpretation.
Use representational processes or methods specific to the idealized or transformed construction of the head.
Develop each portrait within the framework of a less stereotyped and banal response.
Recognize the structure of a head, its facial features and expressive movements and the limits of similarity.
Fit the portrait in the composition.
Recognize the possibilities of using photography in the context of portraiture.
Identify portrait theories from antiquity to contemporaneity.

2 – Conteúdos Programáticos
Syllabus

Processos de observação e construção gráfica.

Proporções absolutas, relativas e idealizadas da cabeça.
A estrutura fisionómica da cabeça humana e os seus limites.
Manipulação da expressão das emoções no retrato.
As leis e princípios de composição aplicados ao retrato.
Utilização da escala e da colocação da figura.
Introdução do tempo e movimento.
Fisiognomonia e fisionomia animal.
Processos de transformação e deformação da cabeça.
Teorias contemporâneas do retrato.

Observation processes and graphic construction.
Absolute, relative and idealized proportions of the head.
The physiognomic structure of the human head and its limits.
Manipulation of the expression of emotions in portraiture.
The laws and principles of composition applied to portraiture.
Use of scale and placement of the figure.
Introduction of time and movement.
Physiognomy and animal physiognomy.
Processes of transformation and deformation of the head.
Contemporary portrait theories

3 – **Metodologias de Ensino e de Avaliação**
Teaching and Evaluation Methodologies

Exercícios de observação e de representação a partir de modelos vivos ou de imagens. Exercícios de retrato e auto-retrato. Em cada aula é executado um número determinado de exercícios que constituirão objeto de avaliação periódica, a realizar durante o período de aulas.
Sessões de exposição teórica alternadas com as sessões práticas num rácio de 1:3 (14 horas teóricas e 28 práticas). Com estas sessões pretende-se fornecer ao aluno, ao longo do semestre, princípios, regras, ideias e exemplos que o possibilitem gerir as dificuldades e a ultrapassá-las também pela motivação e incentivo.

Da constante interação professor aluno advém a avaliação formativa. Assim, o professor pode avaliar a aquisição de conceitos como a concretização de práticas de um modo privilegiado pois acompanha com muito rigor o crescimento de cada desenho.

A apreciação global dos conhecimentos e competências demonstradas, bem como dos objetivos alcançados é expresso numa classificação que traduz a ponderação relativa de vários critérios — participação e acompanhamento efetivo; volume de trabalho desenvolvido e empenho; integração letiva e adequação; qualidade do desempenho — aferidos em três níveis de avaliação: (i) contínua, assente no acompanhamento do trabalho nas aulas; (ii) periódica (80%), realizada em dois momentos no final de cada por módulo, incluindo já os dados da avaliação contínua (20%) como parte integrante; e (iii) final (20%), que compreende os registos anteriores e que se considera cumprida no momento da última avaliação periódica. Apenas os alunos admitidos com classificação inferior a 11 ou superior a 16 valores estão obrigatoriamente convocados a apresentarem o seu trabalho em momento subsequente para discussão perante um júri em avaliação final; os restantes estão dispensados, não obstante o direito à discussão do seu desempenho.

Esta unidade curricular é de nível III (avançado). Deverá ser frequentada preferencialmente depois do meio do percurso académico por se tratar de uma disciplina com grau de complexidade e exigência mais elevados.

Observation and representation exercises based on live models or images. Portrait and self-portrait exercises. In each class, a certain number of exercises are performed, which will constitute the object of periodic evaluation, to be carried out during class.
Theoretical exposition sessions alternated with practical sessions in a ratio of 1:3 (14 hours of theory and 28 hours of practice). These sessions are intended to provide the student, throughout the semester, with principles, rules, ideas and examples that will enable them to manage difficulties and overcome them also through motivation and encouragement.

From the constant teacher-student interaction comes formative assessment. Thus, the teacher can evaluate the acquisition of concepts such as the implementation of practices in a privileged way, as they closely monitor the growth of each drawing.

The overall assessment of the knowledge and skills demonstrated, as well as the objectives achieved, is expressed in a classification that reflects the relative weighting of several criteria — participation and effective follow-up; production workload and commitment; curricular integration and adequacy; quality of performance — measured in three levels of evaluation: (i) continuous, based on the monitoring of class work; (ii) periodic (80%), done in two moments at the end of each module, already including the continuous evaluation data (20%) as an integral part; and (iii) final (20%), which comprises the previous records and which is considered to have been fulfilled at the time of the last periodic evaluation. All students are dismissed from attending the final evaluation at a subsequent time for discussion of their work before a jury, except those who wish to discuss their assessment.

This curricular unit is level III (advanced). It should be attended preferably after the middle of the academic course, as it is a discipline with a higher degree of complexity and demand.

4 – **Bibliografia Recomendada** **(1000 caracteres)**
Recommended Bibliography

BAQUÉ, Dominique, *Visages. Du Masque Grec à la Greffe du Visage*, Editions du Regard, Paris, 2007.

CLIMENT, Carlos Plasencia, *El Rostro Humano, Observación Expresiva de La Representación Facial*, (1992). Universidad Politécnica de Valencia, 1988.

HERMSEN, Joke J., *Melancolia em Tempos de Perturbação*, Quetzal editores, Lisboa, 2022.

HOLANDA, Francisco de. *Do Tirar Polo Natural*. (1984). Lisboa: Livros Horizonte.

LAVATER, Jean Gaspard, *Essai sur Physiognomonie, Destiné a Faire Connoître l'Homme & à le Faire Aimer*, quatro volumes, La Haye, 1783-1803.

MAUGHAN, William L., *Drawing the Head, The Artist´s Complete Guide*, Watson Guptill, New York, 2004.

MOLINA, José Luis, *La Deformación en el Retrato*, Padilla Libros Editores & Libreros, Sevilla, 2002.

MOULIN, Joëlle, *L'Autoportrait au XXe Siècle*, Adam Biro, Paris, 1999.

RAMOS, Artur, *Retrato: o Desenho da Presença*, Campo da Comunicação, Lisboa, 2010.

SIMMEL, Georg, *Rembrandt, Ensayo de Filosofía del Arte*, (1996), Cajamurcia, Murcia, 1916.

Revisto e aprovado pela Direção do Departamento de Deenho em 29 de maio de 2023.