

DESENHO II

DRAWING II

Área científica Scientific domain	Desenho Drawing
Anos letivos Academic years	2021–2023
Grau de ensino Degree	Licenciatura Bachelor of Arts
Duração Duration	Semestral Semestral
Horas de contacto Student workload	(TP 84 + OT 42 horas) (TP 84 + OT 42 hours)
ECTS	(6 ECTS)
Nível Level	I*

*Esta unidade curricular é de **NÍVEL I**. Deverá ser frequentada preferencialmente a meio do percurso académico por se tratar de uma disciplina com grau de complexidade e exigência médios.

*This is a **LEVEL I** unit. It should preferably be attended in the half way through one's academic course as it is a subject with a mid-range degree of complexity and requirement.

PROGRAMA CURRICULAR

COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem

Intended learning outcomes

- Dominar os conceitos estruturais da linguagem gráfica.
 - Dominar os meios lineares quanto a: natureza; gestualidade; fluência; expressividade.
 - Dominar a mancha quanto a: valores claro-escuro; hierarquia tonal; qualidade dos grafismos; variedade textural e matérica.
 - Adquirir capacidade de selecção e síntese na representação.
 - Abordar métodos variados de registo e processos expressivos diferenciados no desenho.
 - Experimentar diferentes modalidades de apresentação gráfica, explorando contrastes e tensões entre categorias de opostos.
 - Adquirir criatividade no domínio da expressão gráfica, desenvolvendo modos próprios de ver pelo desenho.
-
- To master the structural concepts of graphic language.
 - To master lineal features in terms of: nature; gestures; fluency; expressiveness.
 - To master shading features in terms of: light and dark values; tonal hierarchy; graphic quality; textural and materic variety.
 - To acquire selection and synthesis skills for representation.
 - To address distinct registration methods and different expressive processes on drawing.
 - To try out different modes of graphic displays, exploring contrasts and tensions between opposing categories.
 - To acquire creativity in the graphic expression's field, developing personal ways of seeing through drawing.

2 — Conteúdos Programáticos

Syllabus

1. Meios operativos do desenho:
 - 1.1. Materiais, técnicas e processos do desenho (experimentação; desenvolvimento)
2. Elementos estruturais da linguagem gráfica:
 - 2.1. Linha e mancha;
 - 2.2. Valores lineares / tonais / texturais / cromáticos
3. Elementos da expressão gráfica:
 - 3.1. Caracterização formal (contorno, superfície, volume, espaço)
 - 3.2. Tensão entre categorias gráficas opostas (denso/despoidado; suave/forte; leveza/peso; vago/preciso/; figura/fundo; gestualidade/geometria; claro/escuro; acabado/inacabado; etc.)
 - 3.3. Relação entre linha/mancha
 - 3.4. Relação entre processos / técnicas / materiais
4. Modos do conteúdo visual:
 - 4.1. Enquadramento; campo visual; espaço
 - 4.2. Composição
 - 4.3. Ritmo; dinamismo
 - 4.4. Modos de ver (selecção e discurso visual)
5. Aspectos construtivos e funcionais da forma gráfica:
 - 5.1. Estruturação

5.2. Modelação

5.3. Simplificação (acentuação; nivelamento)

5.4. Contrastes

5.5. Variantes expressivas

1. Drawing's operative resources:

1.1. Drawing's materials, techniques and processes (experimentation; development)

2. Fundamental concepts of graphic language:

2.1. Line and shade;

2.2. Lineal / tonal / textural / chromatic values

3. Elements of graphic expression:

3.1. Formal characterization (contour, surface, volume, space)

3.2. Tension between opposing graphic categories (dense/empty; soft/strong; light/heavy; vague/precise; figure/ground; gestural/geometric; light/dark; complete/unfinished; etc.)

3.3. Relationship between line / shade

3.4. Relationship between procedures / techniques /materials

4. Modes of visual content:

4.1. Framing; visual field; space

4.2. Composition

4.3. Rhythm; dynamism

4.4. Ways of seeing (selection and visual communication)

5. Constructive and functional features of graphic form:

5.1. Shaping

5.2. Modelling

5.3. Simplification (emphasizing; omitting)

5.4. Contrasts

5.5. Expressive variants

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Teaching and Evaluation Methodologies

Exercícios práticos a partir do desenho de observação, antecedidos de apresentação teórica e de referências bibliográficas e/ou visuais, explicitando os temas dominantes e os objectivos a atingir. A orientação é contínua e individualizada, pautada por momentos de debate de turma. O percurso organiza-se em dois módulos, com um elenco de exercícios agrupados por fases, centrados no desenho de referentes tridimensionais variados, recorrendo a diferentes formas de representação e expressão gráfica e experimentando processos de registo relacionados com os objectivos e conteúdos enunciados.

A apreciação global dos conhecimentos e competências demonstradas, bem como dos objectivos alcançados é expresso numa classificação que traduz a ponderação relativa de vários critérios — participação e acompanhamento efectivo; volume de trabalho desenvolvido e empenho; integração lectiva 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 comprehende 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.

Practical exercises based on observational drawing, preceded by a theoretical presentation, with literature and / or visual references, explaining the dominant themes and objectives. The orientation is continuous and individualized, marked by moments of class discussion. The course is organized into two modules, with a cast of exercises grouped in phases, focusing on drawing various three-dimensional models, using different forms of graphic representation and expression and experimenting mark marking procedures related to the stated objectives and syllabus contents.

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. Only admitted students with a grade lower than 11 or higher 16 are required to present their work at a subsequent time for discussion before a jury in a final evaluation; the rest are dismissed, despite their right to discuss their assessment.

4 — Bibliografia Recomendada

Recommended Bibliography

- BELJON, J. J. (1993). Gramática del Arte. Madrid: Celeste Ediciones.
- CHAET, Bernard (1983). The Art of Drawing, 3^a ed. Belmont: Wadsworth Group/Thomson Learning published by Robert Rainer.
- DAMISCH, Hubert (1995). Traité du Trait. Paris: Editions de la Réunion des Musées Nationaux.
- DANTZIC, Cynthia Maris (1999). How to Draw: A Complete Guide to Techniques and Appreciation. London: Laurence King Publishing,.
- EDWARDS, Betty (1987). Drawing on the Artist Within. New York: A Fireside Book published by Simon & Schuster Inc.,.
- GOLDSTEIN, Nathan (1973). The Art of Responsive Drawing, 5^a ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1999.
- MOLINA, Juan José Gómez (coord.) (2005). Los Nombres del Dibujo. Madrid: Ediciones Cátedra.
- ROSAND, David. (2012). Drawing Acts. Studies in Graphic Expression and Representation. Cambridge: Cambridge University Press.
- SALE, Teel, BETTI, Claudia (2004). Drawing: A Contemporany Approach, 5^a ed. Belmont: Wadsworth Group/Thompson Learning.