b a belas-artes ulisboa

EXPRESSÃO GRÁFICA CRIATIVA

CREATIVE GRAPHIC EXPRESSION

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

— Desenvolver processos criativos em desenho.
— Promover a libertação do gesto.
— Superar as convenções gráficas e explorar marcas imprevistas.
— Identificação do potencial expressivo dos materiais: suportes e materiais actuantes.
— Incorporar no processo de trabalho dados do acaso, do inconsciente e da memória, promovendo uma atitude mais espontânea e intuitiva em relação ao desenho.
— Reforçar a noção de desenho como investigação plástica e motor de uma progressiva autonomia e capacidade de renovação dos processos criativos do futuro profissional.

— To develop creative processes in drawing.
— To promote the release of gesture.
— Overcoming graphic conventions and explore unexpected marks.
— Identifying the expressive potential of materials: media and other materials.
— Incorporate chance, the unconscious, and memory in the work process, promoting a more spontaneous and intuitive attitude towards drawing.
— To reinforce the notion of drawing as research in Visual Arts and as a motor to progressively achieve autonomy and capacity for renewal of the creative processes of the professional future.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus

— O esboço rápido: gesto, fluência gráfica e pesquisa formal.
— Enquadramentos, escalas de representação e dinâmicas compositivas.
— O conceito de “Atlas” pessoal como repositório de imagens e referências temáticas a desenvolver.
— Exploração de grafismos provenientes de outras realidades visuais: páginas de jornais, livros, publicidade, etc.
— Exploração do potencial gráfico dos materiais actuantes, instrumentos riscadores e suportes menos convencionais.
— A natureza morta e as noções de arquivo e colecção.
— Paisagens inventadas, ou a herança criativa de Alexander Cozens.
— Mapas e sistemas: a expressão gráfica a recriar o mundo.
— A narrativa visual e as associações possíveis com a noção de montagem em cinema.

— The quick sketch: gesture, graphic fluency and formal research.
— Framing, representation scales and compositional dynamics.
— The concept of personal “Atlas” as repository of images and thematic references to develop further.
— Graphic exploration taken from other visual material: newspaper clips, books, advertising, etc.
— Exploration of the graphic potential of materials, markers and less conventional instruments.
— Notions of still life, file and collection.
— Landscapes invented, or the creative heritage of Alexander Cozens.

— Maps and systems: a graphic expression to recreate the world.
— The visual narrative and the possible association with the concept of edition in cinema.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

O trabalho a desenvolver assenta num conjunto de exercícios práticos que, partindo da análise de referentes seleccionados, tridimensionais e bidimensionais, promovem a experimentação e reflexão sobre o desenho e a expressão gráfica.

A par do trabalho experimental serão promovidas aulas expositivas com o objectivo de enquadrar as questões suscitadas pelos exercícios, alimentando dessa forma o interesse e a melhor compreensão do fenómeno artístico.

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, 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.

The proposed work is composed by a set of practical exercises, based on the analysis of selected objects and images, promoting experimentation and reflection on drawing and the graphic expression.

The experimental and practical work will be punctuated by lectures in order to frame issues raised by the exercises, feeding the interest and a better understanding of the artistic phenomenon.

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, 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

BERGER, John (1982). Modos de Ver. Lisboa: Edições 70.
BERGER, John (2005). Berger on Drawing. 1ªed. Aghabullogue: Occasional Press.
GENET, Jean (1999). O estúdio de Alberto Giacometti, Lisboa, Assírio e Alvim.

GOLDSTEIN, Nathan (1999). The Art of Responsive Drawing. 5ª ed. New Jersey: Prentice-Hall.
KAUPELIS, Robert (1992). Experimental Drawing. New York: Watson-Guptill publications.
MOLDER, Maria Filomena (1999). Matérias sensíveis. Lisboa: Relógio d'Água.
MOLINA, Juan José Gómez (coord.) (1995). Las Lecciones Del Dibujo. Madrid: Ediciones Cátedra.
MOLINA, Juan José Gómez (coord.)(1999). Estratégias Del Dibujo en el Arte Contemporâneo. Madrid: Ediciones Cátedra.
SHITAO, (2001). A Pincelada Única. Guimarães: Pedra Formosa, Associação Cultural.
SMAGULA, Howard J. (2002). Creative Drawing. 2ª ed. London: Laurence King Publishing.

09/2021