

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE TOMAR

CURSO	Licenciatura em <i>Design</i> e Tecnologia das Artes Gráficas	ANO LECTIVO	2014/2015
--------------	--	--------------------	-----------

UNIDADE CURRICULAR	ANO	SEM	ECTS	HORAS TOTAIS	HORAS CONTACTO
História das Artes e da Comunicação	1º	1º	4	110	T:45; O:3

DOCENTES	Maria Madalena Larcher
-----------------	------------------------

OBJECTIVOS E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER:

O objectivo da disciplina de *História das Artes e da Comunicação* em termos de conteúdos teóricos é apresentar os grandes horizontes da história do *design* nas artes gráficas, em relação com a arte em geral e a comunicação, na cultura europeia, em termos abrangentes, abordando as várias modalidades da ilustração gráfica, da gravura, ao desenho e pintura, integradas nas grandes coordenadas artísticas de cada época. De igual forma, abordará essas modalidades enquanto formas de transmissão de ideias, informações, correntes estéticas, ou seja, como vias de comunicação da cultura. Pretende-se sensibilizar os alunos para temas de interesse em investigações futuras, fornecendo-lhes os conceitos mais importantes na relação da disciplina com a história da arte e cultura europeia.

Procurará igualmente proporcionar aos alunos os horizontes mais importantes da história do livro manuscrito e impresso, no âmbito geral da história da cultura ocidental, procurando sensibilizá-los para os conceitos mais úteis a uma base cultural, adequada a estudantes do ensino superior.

Quanto aos objectivos práticos, assentam estes no ensino das regras metodológicas para trabalhos de investigação no âmbito da história das ilustrações gráficas.

10/3

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Preliminares (Comunicação; Linguagem e Linguagens; Símbolos):

- 1.1. Comunicação:
- 1.2. Linguagem e Linguagens
- 1.3. Os Símbolos na história da imagem e do *design*
- 1.4. Dos signos visuais aos signos linguísticos
- 1.5. A pré-história da humanidade e das artes gráficas: a lenta evolução da linguagem gestual, iconológica e verbal

2. A linguagem verbal gráfica: escrita e escritas:

- 2.1. Escrita e escritas: no limiar da História
- 2.2. Das línguas à grafia, no panorama das grandes civilizações
- 2.3. Dos pictogramas aos ideogramas
- 2.4. As escritas alfabéticas e os seus impactos civilizacionais

3. A arte nas Artes Gráficas

- 3.1. A Arte:
 - 3.1.1. Aspectos Gerais:
 - 3.1.1.1. reflexões em torno do conceito de arte
 - 3.1.1.2. A Arte como Linguagem
 - 3.1.1.3. Arte e Artes: os ensaios de uma tipologia
 - 3.1.2. A Arte no Tempo: marcos convencionais e panoramas históricos
 - 3.1.2.1. na Antiguidade
 - 3.1.2.2. na Idade Média
 - 3.1.2.3. na Idade Moderna
 - 3.1.2.4. na Idade Contemporânea (o século XIX e primeira metade do século XX)
- 3.2. As Artes Gráficas: breves referências históricas
 - 3.2.1. A Iluminura
 - 3.2.2. A gravura
 - 3.2.3. A fotografia

4. A história do livro, das Origens às Luzes: Principais coordenadas

1. O livro na Antiguidade

- 1.1. Oriental: modalidades de escrita, suportes e formato
- 1.2. Clássica:
 - 1.2.1. A conjugação da cultura greco-romana com os horizontes judaico-cristãos
 - 1.2.2. O fim do mundo antigo no ocidente do império: a longa transição para a Europa feudal
 - 1.2.3. A afirmação gradual do pergaminho e a transição para o *codex*
 - 1.2.4. As mais importantes bibliotecas antigas

2. O livro na Alta Idade Média (séc. V-VIII)

- 2.1. O contexto e a cultura: os principais acontecimentos, das invasões bárbaras ao advento do Islão
- 2.2. A produção monástica: principais centros; copistas e iluminadores; tipologia e temáticas

3. O Livro na Média Idade Média (séc. IX-XI)

- 3.1. O contexto e a cultura: o império de Carlos Magno e o seu simbolismo, político, cultural e artístico
 - 3.1.1. Os livros carolíngios (caligrafia, iluminuras, encadernações e temáticas)
 - 3.1.2. As Três Civilizações do Livro e a importância dos *Escritos Sagrados* na referida indústria (no mundo cristão, judaico e islâmico)

4. O Livro na Baixa Idade Média (séc. XII-XV)

MB

- 4.1. Breves referências ao contexto da cultura: a Europa das cidades e das Universidades; a teocracia pontifícia e o declínio gradual do poder do papa; a formação das nacionalidades a partir do século XII e a afirmação do poder régio nos séculos XIV e XV
 - 4.2. Os impactos do ensino e da secularização da cultura na produção de livros: os manuais académicos; as *Enciclopédias* do século XII e as *Sumas* do século XIII
 - 4.3. O advento do papel.
 - 4.3. Novas técnicas e centros de produção: escolas e universidades
 - 4.4. Os principais códices medievais iluminados em Portugal
5. O Livro no Renascimento: o contexto da cultura:
- 5.1. Renascimento e Renascimentos
 - 5.2. As grandes alterações no contexto europeu e os seus impactos
 - 5.3. O contributo ibérico e, em particular, português: o rasgar do mundo (a projecção na cartografia e nos livros iluminados)
6. O livro e a imprensa:
- 6.1. O advento da Imprensa: técnicas, inventores, difusão e primeiros impactos
 - 6.2. As primeiras oficinas em Portugal e a sua produção
 - 6.3. A sobrevivência dos livros manuscritos como objecto de arte e de luxo; os incunábulos
 - 6.4. As marcas do Renascimento nas iluminuras dos códices manuelinos
 - 6.5. Breves referências a *Livros com História*: os grandes êxitos da imprensa e o seu papel catalisador nos grandes acontecimentos da época: Renascimento, advento da ciência, Descobertas, Reforma Protestante e Católica
 - 6.6. Os primórdios da imprensa periódica no século XVII, na Europa e em Portugal
7. Os Impactos das Luzes na Imprensa:
- 7.1. O contexto: os novos padrões culturais, mentais e sociopolíticos, na Europa e em Portugal
 - 7.2. O Livro e a Imprensa Periódica, da ciência à Revolução Industrial: as repercussões tecnológicas na *arte de imprimir*; um papel social e político

BIBLIOGRAFIA¹:

ARGAN, Giulio Carlo, e.a., *El Revival en las Artes Plásticas, la Arquitectura, el Cine y el Teatro*, Barcelona, ed. Gustavo Gili, Col. Comunicación Visual, 1974.

BACKHOUSE, Janet, *The Illuminated Manuscript*, Singapura, 1979.

BOLOGNA, Giulia, *Illuminated Manuscripts, The Book Before Gutenberg*, Milão, 2000.

DAHL, Svend, *Historia del Libro*, Madrid, Alianza Editorial, 1994.

De los Incunables al Siglo XVIII, Madrid, Ediciones Pirámide, 1994.

ESCOLAR, Hipólito, *Historia Universal del Libro*, Madrid, Ediciones Pirámide, 1993.

L'Estampe, Histoire d'un Art, Genebra-Paris, 1981.

FEBVRE, Lucien e Henri-Jean MARTIN, *O Aparecimento do Livro*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2000.

FÉVRIER, James G., *Histoire de l'Écriture*, Paris, Editions Payot, 1984.

GARNIER, François, *Le Langage de l'Image au Moyen Age, 2 vs.*, Éditions Le Léopard d'Or, s.l.n.d.

mg

GONZÁLEZ, Sonsoles Herrero, *Codices Miniados en el Real Monasterio de las Huelgas*, Barcelona – Madrid, 1988.

Historia de la Tecnología, La Técnica en Occidente, de la Prehistoria a 1900, ed. por Melvin KRANZBERG e Carroll W. PURSELL, Jr., 2 vs., Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1981.

Historia Ilustrada del Libro Español, Los Manuscritos, Madrid, Ediciones Pirámide, 1993.

De los Incunables al Siglo XVIII, Madrid, Ediciones Pirámide, 1994.

IVINS, W.M., Jr., *Análisis de la Imagen Prefotográfica*, Colección Comunicación Visual, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1975.

LAPIÈRE, Marie-Rose, *La Lettre Ornée dans les Manuscrits Mosans d'Origine Bénédictine (XIe.-XIIe. Siècles)*, Paris, 1981.

LARCHER, Maria Madalena P.J.O., *Os Factos e as Ideias Políticas nas Grandes Linhas da História da Cultura Europeia*, t.1: *A Génese da Europa*, Instituto Politécnico de Tomar, 2003 (manual policopiado).

O Livro, Objecto de Arte, Coleção Calouste Gulbenkian, França, Séculos XIX-XX, Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997.

MALLON, Jean, *De l'Écriture, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique*, Paris, 1986.

MELOT, Michel, *L'illustration, Histoire d'un Art*, Genebra, 1984.

Idem, L'Estampe, Genebra, 1981.

NORDENFALK, Carl, *L'Enluminure au Moyen Âge*, Genebra, 1988.

Nouvelle Histoire de la Photographie, sob direcção de Michel Frizot, Milão, 1994.

PACHT, Otto, *La Miniatura Medievale, Una Introduzione*, Turim, 1987.

PACIOLI, Luca, *La Divina Propocion*, Madrid, 1991.

PEIXEIRO, Horácio Augusto, *Algumas Reflexões sobre a Iluminura em Portugal*, *Revista da Biblioteca Nacional*, S.2, 10 (1-2), Janeiro-Dezembro de 1995, p.169-194.

Idem, Um Olhar sobre a Iluminura do Apocalipse do Lorrão, Tomar, I.P.T., 1998.

Idem, A Produção Universitária e a Iluminura Gótica nos Séculos XIII a XIV, in A Iluminura em Portugal – Identidade e Influências, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1999, p.239-285.

Idem, A Iluminura Portuguesa nos Séculos XIV e XV, in A Iluminura em Portugal – Identidade e Influências, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1999, p.286-343.

Idem, Animalia et aliae bestiae: Representações do bestiário do Apocalipse de Lorrão, Separata de Animalia – Presença e Representações, Lisboa, Ed. Colibri, 2002, p.79-99.

Idem, A Constituição da Página do Livro Manuscrito, Espaço, Texto e Ornato, Tomar, 1998.

PEIXOTO, Jorge, *História do Livro Impresso em Portugal*, Coimbra, 1967 (Separata do Arquivo de Bibliografia Portuguesa, Anos X-XII, nºs 37-48).

SMEYERS, Maurice, *La Miniature*, Brepols, 1974.

Tesouros da Biblioteca Nacional, Lisboa, Edições Inapa, 1992.

¹ As obras indicadas existem quase todas na biblioteca do I.P.T. No decorrer das aulas serão dadas informações complementares, quanto a estas obras ou outras, nomeadamente de acordo com os trabalhos escolhidos pelos alunos.

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO:

A avaliação recairá sobre um trabalho monográfico, que valerá 50%, e uma frequência sobre a matéria apresentada em aula, cujo peso será igualmente de 50%. A escolha do tema do trabalho deverá inserir-se no âmbito de propostas genéricas feitas em aula, incluindo, à parte o texto escrito (cerca de 15), uma apresentação oral em aula, conforme calendário pré-fixado. A sua elaboração deverá seguir as fases do acompanhamento em aula, devendo o aluno respeitar as datas para a entrega da recensão, da bibliografia e o que mais for solicitado.

O aluno dispensará do exame se, na média da classificação do trabalho e da frequência, obtiver nota mínima de 10 (dez) valores. O exame constará de uma avaliação sobre a matéria ensinada ao longo do semestre.

(Doutora Maria Madalena P.J. Oudinot Larcher – Prof. Adjunta)