

CURSO DE ARTES PLÁSTICAS – PINTURA

Programa da Disciplina de : ILUSTRAÇÃO		Ano Lectivo: 2006/2007
Regime: Anual	Ano: 3.º	Carga horária Semanal : 2T + 2P
Docente : Ana Rita Gaspar Vieira		
Categoria: Equiparado a Assistente do 1.º Triénio		

Objectivos

A disciplina de Ilustração pretende dotar os alunos de conhecimentos teórico-práticos da linguagem visual que lhes permitam perceber a diluição de fronteiras entre as artes plásticas e outros regimes de imagens (entre eles a banda desenhada) e a relação que artistas contemporâneos têm estabelecido entre a sua produção artística e o texto, nomeadamente a literatura.

Programa

- Definir Ilustração, no universo das Artes Plásticas, em especial, no da Pintura;
- Relacionar conhecimentos e experiências oriundos das Disciplinas de Pintura e de Desenho com a via da Ilustração;
- Fomentar a experimentação de diversos materiais e técnicas de expressão plástica;
- Encarar a eleição de técnica e material a utilizar (que será de livre opção do aluno) como parte integrante e fundamental do processo de trabalho, tendo em conta as implicações conceptuais, que os mesmos trazem consigo;
- Perceber e saber formalizar as potencialidades técnicas e implicações conceptuais de cada material escolhido, dentro da lógica do universo da Pintura;
- Avaliar a relação entre texto e imagem, em termos de auxílio mútuo;
- Perceber as diferenças entre ilustração para livro (para adultos ou para crianças) disco, revista, jornal ou aplicada a um projecto artístico concreto, integrante no percurso de um artista.

Metodologia

- Os alunos serão estimulados a trabalhar de forma organizada e sistemática, dentro e fora do espaço da sala de aula, sendo-lhes propostos exercícios a executar com regularidade;
- Será reservado um espaço das aulas para a exposição e discussão de pesquisas efectuadas pelo aluno e também para o debate sistemático dos trabalhos em curso;
- Serão feitas visitas de estudo, com a regularidade possível, a exposições que se relacionem com a disciplina;
- Convidar-se-ão artistas que falem do seu trabalho no campo da ilustração.

Exercícios - 1º Semestre

- Desenvolvimento de pequenos projectos de propostas de ilustração para as diversas fontes de trabalho fornecidas pelo professor no decurso das aulas;
- Ilustração de um livro (a ser indicado pelo professor):
 1. Recolha de um banco de imagens relacionáveis com o livro;
 2. Eleição de 10 momentos chave – frases - do mesmo livro;
 3. Execução de 10 ilustrações para esses momentos.
- Desenvolvimento de um projecto de ilustração que relacione a fonte literária referida com o projecto artístico de cada aluno. O *medium* a eleger, será livre e da responsabilidade do aluno que terá que justificar as suas opções, dentro do âmbito da pintura (os trabalhos poderão ser realizados recorrendo ao desenho, pintura, instalação, vídeo, fotografia, som, etc).

2º Semestre

- Desenvolvimento de um modelo de 'arquivo' que sintetize as preocupações de cada aluno em termos de referente para o seu trabalho, como artista plástico;
- Execução de um livro de artista.

Avaliação

A avaliação será contínua e efectuada através da realização dos exercícios teórico-práticos, desenvolvidos ao longo do ano lectivo, sendo que os solicitados nas aulas têm que ser realizados no decurso das mesmas.

Serão também elementos de avaliação:

- a assiduidade;
- interesse e participação na disciplina;
- realização de exercícios complementares solicitados pelo docente;
- progresso do aluno ao longo do ano lectivo.

Nos exames de melhoria de nota, os alunos terão que apresentar obrigatoriamente uma nova proposta de resolução dos exercícios, propostos ao longo do ano lectivo, que contemple um acréscimo de trabalho significativo e que constitua um progresso do trabalho do aluno.

Faltas

De acordo com o Regulamento Interno deste Instituto, os alunos/as não poderão ultrapassar um terço de faltas, no total das aulas dadas. Caso esse limite seja ultrapassado o aluno/a fica imediatamente excluído por faltas, ou seja, em situação de reprovado. No caso de reprovação a uma disciplina por exclusão o aluno fica impossibilitado de realizar qualquer exame de avaliação a essa mesma disciplina, pelo que terá de a repetir no ano seguinte.

De acordo com o regulamento supra citado os alunos trabalhadores estudantes não poderão ser excluídos por faltas, muito embora a calendarização das entregas dos trabalhos deva ser mantida. Em conjunto com o docente, e no início de 1.º semestre, deverá ser encontrada a melhor forma para que o acompanhamento do trabalho por parte do docente se torne eficaz.

Bibliografia

Livro para ilustrar:

GÓGOL, Nikolai, *O Retrato*, Assírio e Alvim, Lisboa, 2003.

Obras de referência:

- ALBERS, Josef, *The Interaction of Color*, New Haven and London, Yale University Press, 1963.
ARNHEIM, Rudolf, *Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye – The New Version*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1974.
ARNHEIM, Rudolf, *O Poder do Centro: Um estudo da Composição nas Artes Visuais*, Ed. 70, Lisboa, 1990.
FOUCAULT, Michel, *Isto não é um cachimbo*, São Paulo, Paz e Terra, 1988.
GUSMÃO, João Maria, PAIVA, Pedro, *Eflúvio Magnético*, vol. 1 e 2, 2005 e 2006.
KANDINSKY, Wassily, *Ponto, Linha, Plano*, Lisboa, Ed. 70, 1989.
KÜPPERS, Harald, *Atlas de los Colores*, Barcelona, Gustavo Gil, 1979.
MANOVICH, Lev, *The Language of New Media*, Cambridge (Mass.) and London, The MIT Press, 2001.
<http://www.romapublications.org/main.html>
Os livros fazem amigos, Culturgest, Lisboa, 2006.
Dias abertos, Culturgest, Lisboa, 2006.
NAGTZAAM, Marc, *Surplus*, Culturgest, Lisboa, 2006.
MANDERS, Mark *Ornamento com pontos focais*, Culturgest, Lisboa, 2006.
GOUDZWAARD, Kees, *Sequent*, Culturgest, Lisboa, 2006.
SUTER, Batia, *Parallel Encyclopedia*.
MANDERS, Mark, WILLEMS, Roger, *Newspaper with Fives*, Sonsbeek 9 Arnhem, 2001.
LODEWIJKS, Bart, *Looking for a Beautiful Place*, Scottish Arts Council, 2003.

Ana Rita Sousa Gaspar Vieira