

Nome da Unidade Curricular: ***Práticas e dispositivos para a representação gráfica***

UC Teórico-prática Optativa do 2º semestre do Mestrado em Desenho

[Área científica: Desenho; Tipo: Semestral; Observações: Optativa específica]

Carga lectiva da UC: 3 horas semanais (1 aula de 3h x 14 semanas)

[Tempo de trabalho (horas): Total: 168h; Horas de contacto: 42hTP+21OT]

Créditos: 6 ECTS

Docente responsável: Professor Auxiliar Américo Marcelino

## **1- Objectivos de aprendizagem**

1. Conhecer os dispositivos pré-fotográficos de ver e representar
2. Desenhar com instrumentos e aparatos mecânicos para o registo gráfico
3. Desenhar com recurso a dispositivos ópticos
4. Dominar as potencialidades criativas do ponto de vista
5. Explorar de forma inventiva a imagem projectada e reflectida
6. Construir e trabalhar com um dispositivo para o registo gráfico
7. Experimentar diferentes modos de tradução gráfica recorrendo a novos instrumentos, processos, dispositivos ou ferramentas
8. Confrontar imagens, representações e figurações de naturezas diversas

## **2- Conteúdos programáticos**

### **1. Arqueologia da imagem e da representação**

- 1.1. A natureza das imagens: marca; figuração; representação; realismo; abstracção
- 1.2. Antes da fotografia. Depois da fotografia
- 1.3. Desenho. Tradução. Linguagem gráfica

## **2. O ponto de vista**

- 2.1. Perspectiva e o paradigma da projecção
- 2.2. Enquadramento: janela, velo, perspectógrafo
- 2.3. *Tromp l'oeil* / Anamorfose

## **3. Máquinas e ferramentas de desenho**

- 3.1. Dispositivos de ver e representar
- 3.2. Instrumentos de captura e registo
- 3.3. Ferramentas de medir, marcar e referenciar

## **4. Dispositivos ópticos**

- 4.1. Imagem reflectida / Imagem projectada
- 4.2. Espelhos e vidros / luzes e sombras
- 4.3. Câmaras ópticas: câmara obscura / câmara lúcida

## **5. Ver através de**

- 5.1. Novos pontos de vista
- 5.2. Novos dispositivos: práticas, registos e ferramentas
- 5.3. Novas figurações

## **3. Metodologias de Ensino e Avaliação**

O ensino desta UC assenta em momentos teóricos expositivos sobre os conteúdos e objectivos enunciados, complementados por referências e análise de exemplos visuais ou outros, articulados com momentos práticos de experimentação gráfica sobre os temas abordados. A orientação é contínua e individualizada, pautada por momentos de debate, acompanhamento e discussão de trabalhos. As 14 sessões do semestre dividem-se em dois módulos de tempos idênticos. No primeiro, serão abordados e discutidos os conteúdos elencados de 1 a 4 e serão propostos exercícios específicos relativos a cada um. O segundo será dedicado ao desenvolvimento do projecto gráfico pessoal “*ver através de*”, no qual cada aluno escolhe previamente um domínio de exploração relativo aos tópicos abordados na primeira parte, para sobre eles trabalhar em confronto e reinterpretação, apresentando com o seu olhar contemporâneo, novas abordagens de ver e representar por *imagens desenhadas*. A construção de um dispositivo e a experimentação de, com ele, ver e registar pelo desenho, são requisitos obrigatórios.

A apreciação global das competências adquiridas pelo aluno divide-se em três níveis de avaliação — contínua, periódica (duas, no final de cada módulo) e final —, traduzindo a ponderação relativa de vários critérios: horas de trabalho com frequência e acompanhamento efectivo; integração nas propostas lectiva, empenho e criatividade, adequação e qualidade do trabalho desenvolvido, expressos em duas vertentes —

"portefólio com os exercícios específicos do módulo 1" (40%) e projecto gráfico "ver através de" (60%).

#### 4. Bibliografía de consulta

Alberti, L. B. (1435). De Pictura. In R. Sinisgalli (ed.) (2011). *Leon Battista Alberti: On Painting. A new translation and critical edition*. Ed. e Trad. Rocco Sinisgalli. Cambridge University Press.

Cabezas, L. (2002). Las máquinas de dibujar. Entre el mito de la visión objetiva y la ciencia de la representación. In J. J. G. Molina (coord.), *Máquinas y herramientas de dibujo*. Ediciones Cátedra, pp. 83-347.

Casati, R. (2000). *Shadow. Unlocking their secrets, from Plato to our time*. Trad. Abigail Asher. Vintage Books.

Comar, P. (1992). *La perspective en Jeu Les dessous de l'image*. Gallimar.

Crary, J. (1990). *Techniques of the observer. On vision and modernity in the nineteenth century*. MIT Press.

Elkins, J. & Fiorentini, E. (2021). *Visual worlds. Looking, images, visual disciplines*. Oxford University Press .

Fiorentini, E. (Ed.) (2007). *Drawing with optical instruments. Devices and concepts of visibility and representation* [online]. <http://vision.mpiwg-berlin.mpg.de/home/index.html>

Font-Réaulx, D. (2012). *Painting and photography. 1839-1914*. Trad. David Radzinowicz. Flammarion.

Hockney, D. (2006). *Secret knowledge. Rediscovering the lost techniques of the old masters. New and expanded edition*. 2ª ed. Thames & Hudson.

Kemp, M. (1990). *The science of art. Optical themes in western art from Brunelleschi to Seurat*. Yale University Press.

Kemp, M. (2000). *Visualizations. The nature book of art and science*. Oxford University Press.

Kemp, M. (2006). *Seen / Unseen. Art, science, and intuition from Leonardo to the Hubble Telescope*. Oxford University Press.

Lefèvre, W, (Ed.) (2007). *Inside the camera obscura. Optics and art under the spell of projected image*. Preprint 333. Max Plank Institute for the History of Science.

Marcelino, A. (2012). *Da semelhança no desenho. Representação e dispositivos ópticos em imagens desenhadas* (Publicação nº 10451/8412) [Tese de doutoramento, Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes]. Repositório da ULisboa; (open access: <https://repositorio.ul.pt/handle/10451/8412> ).

Petherbridge, D. (2010) —*The primacy of drawing. Histories and theories of practice*. Yale University Press.

Richter, G. (1993). *Gerhard Richter. The daily practice of painting: Writings and interviews, 1962-1993*. Trad. David Britt. Thames and Hudson, Anthony d'Offay Gallery.

Sicar, M. (2006). *A fábrica do olhar. Imagens de ciência e aparelhos de visão (século XV-XX)*. Ed. 70.

Sontag, S. (2012). *Ensaio sobre a fotografia*. Quetzal Editores.

Zuvillaga, J. N (1996). *Imágenes de la perspectiva*. Ediciones Siruela.