

Prática e Dispositivos para a Representação Gráfica
Practices and Devices for Graphic Representation

Departamento Department	Desenho Drawing
Anos letivos Academic years	2023-2026
Grau de ensino Degree	Mestrado Master
Duração Duration	Semestral Semestral
Horas de contacto Student workload	(TP 42 horas) (TP 42 hours)
ECTS	(6 ECTS)

PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem

Intended learning outcomes

- Conhecer os dispositivos pré-fotográficos de ver e representar
 - Desenhar com instrumentos e aparatos mecânicos para o registo gráfico
 - Desenhar com recurso a dispositivos ópticos
 - Dominar as potencialidades criativas do ponto de vista
 - Explorar de forma inventiva a imagem projectada e reflectida
 - Construir e trabalhar com um dispositivo para o registo gráfico
 - Experimentar diferentes modos de tradução gráfica recorrendo a novos instrumentos, processos, dispositivos ou ferramentas
 - Confrontar imagens, representações e figurações de naturezas diversas
-
- To understand the pre-photographic of seeing and representing devices
 - To draw with mechanical instruments and apparatus for graphic depiction
 - To draw with optical devices
 - To master the creative potential of the point of view
 - To explore the projected and reflected image inventively
 - To build and work with a device for graphic recording
 - To experiment different ways of graphic translation using new instruments, processes, devices, or tools
 - To confront images, depictions, and figurations of different natures

2 — Conteúdos Programáticos

Syllabus

- 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

- 1. Image and representation archaeology
 - 1.1 The nature of images: mark; figuration; depiction; realism; abstraction
 - 1.2 Before photography. After photography
 - 1.3 Drawing. Translation. Graphic language
- 2. The point of view
 - 2.1 Perspective and the paradigm of projection
 - 2.2 Framing: window, veil, perspectographer
 - 2.3 *Tromp l'oeil* / Anamorphosis
- 3. Drawing apparatus and tools
 - 3.1 Devices to see and to represent
 - 3.2 Capture and register instruments
 - 3.3 Measuring, marking, and referencing tools
- 4. Optical devices
 - 4.1 Reflected image / Projected image
 - 4.2 Mirrors and glasses / lights and shadows
 - 4.3 Optical cameras: camera obscura / camera lucida
- 5. Seeing through
 - 5.1 New points of view
 - 5.2 New devices: practices, records, and instruments
 - 5.3 New figurations

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Teaching and Evaluation Methodologies

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%).

The teaching of this course is based on theoretical moments presenting the contents and objectives, complemented by references and analysis of visual or other examples, combined with practical moments of graphic experimentation on the covered topics. The supervision is continuous and individualized, guided by moments of debate, examining and discussion of work. The 14 sessions of the semester are divided into two modules of identical times. In the first, the contents listed from 1 to 4 will be addressed and discussed and specific exercises will be proposed for each one. The second will be dedicated to the development of the personal graphic project "seeing through", in which each student will previously choose a field of exploration related to the topics covered in the first part, to work on them in confrontation and reinterpretation, presenting new approaches for seeing and representing through drawn images with their contemporary look. The construction of a device to see and record by drawing and the experimentation with it are compulsory requirements.

The overall assessment of the outcomes and skills acquired by the student is divided into three levels of assessment - continuous, periodic (two at the end of each module) and final -, reflecting the relative weighting of various criteria: hours of work with frequency and effective supervision; integration into the teaching proposals, commitment and creativity, adequacy and quality of the work developed, expressed in two parts - "portfolio with the specific exercises of module 1" (40%) and graphic project "seeing through" (60%).

4 — Bibliografia Recomendada Recommended Bibliography

- 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. Ing. 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. Ing. 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.