

Mapa III - Desenho II

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT): *Desenho II*

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN): *Drawing II*

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):
DGC

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):
DGC

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT): *Semestral*

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN): *Semiannual*

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho): *150.0*

4.2.5. Horas de contacto:
Presencial (P) - TP-56.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:
0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:
6.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular: • *Pedro António Alexandre Janeiro - 56.0h*

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
• *Susana Margarida Álvares de Carvalho de Andrade Campos - 56.0h*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- 1. Exploração do desenho como um processo seletivo de comunicação e como mecanismo de invenção;*
- 2. Domínio dos materiais e instrumentos em função dos fins do Design;*
- 3. Aplicação articulada dos diversos métodos de observação, análise e representação;*
- 4. Domínio em: contrastes expressivos obtidos pelo uso da linha, da mancha e da cor; distinção de volumes côncavos e convexos; modelação linear e de valor de claro-escuro; perspetiva e esboço; adequação de escalas de representação aos diversos fins do desenho; complexificação da composição;*
- 5. Reconhecimento do corpo humano como referência para os objetos artificiais, o espaço construído e as aceções de 'vista' e de 'enquadramento';*
- 6. Entendimento do corpo humano: estrutura, escala, articulações, partes, movimentos, equilíbrios, volumes e massa;*
- 7. Utilização do desenho ao longo do processo criativo – esboço; estudo; exploração; avaliação experimental; detalhe; desenho de apresentação;*
- 8. Interiorização do desenho como pensamento visual.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- 1. Exploration of drawing as a selective communication process and as a mechanism for invention;*

2. *Mastery of materials and instruments according to purposes of Design;*
3. *Articulated application of the different methods of observation, analysis and representation;*
4. *Mastery in: expressive contrasts obtained through the use of line, stain and color; distinction of concave and convex volumes; linear and chiaroscuro value modeling; perspective and foreshortening; adequacy of representation scales to the different purposes of the drawing; composition complexity;*
5. *Recognition of the human body as a reference for artificial objects, built space and the meanings of 'view' and 'framing';*
6. *Understanding the human body: structure, scale, articulations, parts, movements, balances, volumes and mass;*
7. *Use of drawing throughout a creative process – sketch; study; exploration; experimental evaluation; detail; presentation drawing;*
8. *Interiorization of drawing as visual thinking*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- *Vocabulário da forma: configuração; proporção; volume e massa; escala; posição;*
- *Representação de afetações dos corpos e objetos: rigidez/dinamismo; estatismo/movimento; peso/leveza; equilíbrio/desequilíbrio; atitude e gesto; afetações recíprocas; interações;*
- *Aplicação dos meios do desenho ao estudo dos temas pertinentes à licenciatura mediante a tradução e descrição da plasticidade, do funcionamento e dos contextos;*
- *Perspetiva na observação e na invenção; utilização de conceitos da geometria e sua adaptação ao desenho; esboço;*
- *Estratégias de hierarquização gráfica para obtenção de profundidade espacial e volumétrica;*
- *Noções de coleção iconográfica, de sequência e de coerência em série de desenhos;*
- *Iteração temática no processo criativo: do esboço à exploração de variáveis, do detalhe ao desenho de apresentação;*
- *Estudos temáticos aprofundados por aplicação exaustiva dos meios do desenho previamente abordados: figura humana e modelo nu; panejamentos; figura em contexto.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- *Form vocabulary: shape; proportion; volume and mass; scale; position;*
- *Representation of affectations of bodies and objects: rigidity/dynamism; statism/movement; weight/lightness; balance/imbalance; attitude and gesture; reciprocal affectations; interactions;*
- *Application of the means of drawing to the study of themes relevant to the degree through the translation and description of plasticity, functioning, and contexts;*
- *Perspective in observation and invention; use of geometry concepts and their adaptation to drawing; foreshortening;*
- *Strategies for graphical hierarchy to obtain spatial and volumetric depth;*
- *Notions of iconographic collection, sequence, and coherence in series of drawings;*
- *Iteration within a theme in creative processes: from sketching to exploration of variables, from detail to presentation drawing;*
- *In-depth thematic studies by exhaustive application of the previously addressed means of drawing: human figure and nude model; drapery; figure in context.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os estudantes irão adquirir competências na representação da forma como tradução da tridimensionalidade, na captação de estados dos objetos de estudo, na descrição convincente do espaço e na condução de processos de criação e de conceção, consolidando a capacidade de aplicação de meios a diferentes fins do desenho. Com uma vertente dominante de estudo do corpo humano, a UC irá preparar os estudantes para representar dentro do princípio da verosimilhança quaisquer objetos e temas pertinentes ao curso desde a escala do corpo à do espaço envolvente, dominando a respetiva complexidade formal, assim como para a tradução de claro-escuro, texturas e cor de acordo com as aparências ou com intenções expressivas particulares. Irá ainda facultar estratégias para a representação do imaginado e encorajar a autonomia na escolha de meios e materiais a utilizar, aplicando a cultura visual pessoal à instituição de uma linguagem e de uma metodologia criativas.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Students will acquire skills in representing form while translating its three-dimensionality, in capturing the states of objects of study, in the convincing description of space, and in conducting creative and concept processes, consolidating the ability to apply means to different ends of drawing. With a dominant strand of study of the human body, the CU will prepare students to represent, within the principle of verisimilitude, any objects and themes relevant to the course, from the scale of the body to that of the surrounding space, mastering their formal complexity, as well as for the translation of chiaroscuro, textures and color according to appearances or with particular expressive intentions. It will also provide strategies for the representation of imagined constructs and encourage autonomy in the choice of means and materials to be used, applying personal visual culture to the constitution of a creative language and a creative methodology.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

O modelo pedagógico da UC assenta nos princípios da aprendizagem pela prática orientada, articulados com a crítica regular dirigida às competências do grupo e dos indivíduos. Neste contexto, cada docente propõe exercícios temáticos que colocam problemas de representação, através de enunciados, frequentemente ilustrados com imagens indicadoras do tipo de resposta possível e de percursos paralelos ou de outro modo pertinentes.

Estes exercícios devem privilegiar os seguintes aspetos:

1. A capacidade da utilização do modo de expressão do Desenho como processo de comunicação próprio e original.

2. A capacidade de representação e interpretação da realidade.

3. A capacidade de reordenar e reinventar soluções originais a partir dos estímulos apresentados.

No sentido de transmitir as vocações taxonómica e criadora do desenho, assim como de proporcionar a aquisição de estratégias de tradução formal e volumétrica e de caracterização exhaustiva do representado, recorre-se a apresentações teóricas com visualização de exemplos e a exercícios práticos de aplicação das estratégias do Desenho e respetiva articulação. Estes exercícios são acompanhados nas aulas com componente coletiva e tutorial, considerando-se necessária a atenção individual no atendimento a dificuldades particulares. Dada a função consolidadora do Desenho II e o seu papel na aquisição de um repertório formal de alguma complexidade, a vertente dominante de desenho de observação incide no estudo da figura humana. A variedade formal, volumétrica e textural, associada ao potencial de alteração resultante da mobilidade e à complexidade articular, faz da figura humana o tema ideal para conjugar a necessidade de aprofundamento temático que constrói o desenhador com a de estudar modos de aplicação de uma amplitude considerável de meios do desenho a soluções de representação e de invenção. Acresce que a figura humana é, por um lado, um tema central em ambas as licenciaturas e, por outro, elícita empatia e alteridade, que o tornam particularmente apelativo, facilitando a tarefa de o representar. Outros temas pertinentes a cada licenciatura são igualmente tratados, preponderantemente em articulação com o corpo humano no sentido lato. O trabalho realizado na UC cultiva a variação dos pontos de vista, das apresentações e organizações de elementos representados, das intenções compositivas e dos tempos de representação. Através de exercícios práticos, os estudantes aplicam conhecimentos no uso do desenho no Design. Existem ainda componentes de desenvolvimento nos exercícios, nas quais os discentes são encorajados a definir os seus objetivos de pesquisa e de realização numa crescente autonomização.

A crítica construtiva de desenhos realizados constitui um método adicional de transmissão, no qual a adoção de uma dimensão participada estimula a apreciação por pares e aumenta a capacidade discursiva dos alunos relativamente ao seu trabalho.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The CU's pedagogical model is based on the principles of guided practice learning, articulated with regular criticism aimed at the competences of the cohort and of individuals. In this context, each teacher proposes thematic exercises that pose problems of representation, through briefings often illustrated with images indicating the type of possible response and parallel or otherwise relevant ones.

These exercises focus on the following aspects:

1. The ability to use Drawing's modes of expression as unique and original communication processes.

2. The ability to represent and interpret reality.

3. The ability to reorder and reinvent original solutions based on the presented stimuli.

To convey the taxonomic and creative vocation of drawing and to provide the acquisition of formal and volumetric translation strategies and exhaustive characterization of what is represented, theoretical presentations with visualization of examples and practical exercises of application and articulation of the strategies of Drawing are used. These exercises are followed in classes with a collective and tutorial component, considering that individual attention is necessary in dealing with difficulties.

Given the consolidating function of Drawing II and its role in the acquisition of a formal repertoire of some complexity, the dominant aspect of observational drawing focuses on the study of the human figure. The formal, volumetric, and textural variety, associated with the potential for alteration resulting from mobility and joint complexity, makes the human figure the ideal subject to combine the need for thematic complexification that builds up the draftsman with the need to study ways of applying a considerable range of drawing means to representation and invention solutions. In addition, the human figure is, on the one hand, a central theme in both degrees and, on the other hand, it elicits empathy and otherness, which make it particularly appealing, facilitating the task of representing it. Other topics relevant to each degree are also engaged, mainly in conjunction with the human body in the broadest sense.

The work carried out at the CU cultivates the variation of points of view, presentations and organizations of represented elements, compositional intentions and times of representation. Through practical exercises, students apply knowledge in the use of drawing in Design. There are also developmental components in the exercises, in which students are encouraged to define their research and achievement goals with increasing autonomy.

Constructive criticism of students' drawings constitutes an additional method of transmission, in which the adoption of a participatory dimension stimulates peer appreciation and increases students' discursive capacity regarding their own work.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação é contínua e fundamenta-se na apreciação qualitativa do trabalho apresentado na sala de aula no decorrer dos exercícios e traduz-se por um valor quantitativo (0 a 20), atribuído na conclusão do semestre. Não só são avaliados e classificados os trabalhos realizados ao longo do semestre, bem como a capacidade de resposta concreta aos exercícios temáticos e respetivos enunciados. Os/as alunos/as são avaliados segundo diversos fatores, dos quais os mais importantes são: entendimento crítico do desenho e dos princípios envolvidos; aperfeiçoamento e evolução; qualidade geral do trabalho apresentado; presença regular e atenta nas sessões de aula e notória disponibilidade e envolvimento na realização dos trabalhos. Frequência de 60% das aulas é necessária para aceder à avaliação contínua. Os trabalhos são regularmente expostos em sala de aula para apreciação coletiva e participada. Os elementos a entregar para avaliação final são os originais dos trabalhos realizados, apresentados em portfolio individual, bem como outros elementos produzidos no âmbito da UC (suportes digitais, cadernos de estudos, etc.).

Exames: para além da realização do exame em sala de aula (valorização de 50%), os alunos no dia do exame deverão fazer acompanhar de uma pasta com no mínimo 40 desenhos que reflitam o presente Programa (valorização de 50%).

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment is continuous and is based on the qualitative evaluation of the work presented in class during the thematic assignments and is expressed by a quantitative value (0 to 20), attributed at the end of the semester. Not only are the works carried out throughout the year evaluated and graded, but also the ability to respond specifically to the thematic assignments and the respective briefings. Students are evaluated according to several factors, the most important of which are: critical understanding of drawing and of the inherent principles; improvement and progress; general quality of the work presented; regular and attentive presence in class sessions and clear availability and involvement in carrying out the work. Attendance of 60% of classes is required to access continuous assessment. The works are regularly displayed in the classroom for collective and participatory appreciation. The elements to be submitted for final assessment are the originals of the work carried out, presented in an individual portfolio, as well as other elements produced within the CU (digital supports, study notebooks, etc.).

Exams: in addition to taking the exam in the classroom (50% valuation), on the day of the exam, students must submit a folder with at least 40 drawings reflecting the course Program (50% valuation).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e de avaliação adotadas seguem um modelo híbrido que conjuga métodos clássicos de consolidação dos elementos do Desenho com estratégias desenvolvidas por cada docente, adaptadas às exigências e especificidades do Design. Sem que haja uma rutura assinalável relativamente às práticas vigentes ao longo da existência dos cursos de Design na FAUL, têm, todavia, procurado acompanhar as mudanças nos processos de aprendizagem intrínsecos às gerações sucessivas de alunos e assumem-se sempre como provisórias na especificidade, no sentido de prolongar essa adaptação ao longo do tempo.

Dados os objetivos de aprendizagem e o conhecimento geral de que o desenho se aprende essencialmente através da prática, este semestre de consolidação comporta uma considerável componente teórica, sempre acompanhada de demonstrações desenhadas, que os alunos repetem e exploram de acordo com as suas características idiossincráticas, culturais e pessoais. A teoria, embora apresentada oralmente e em textos para consulta, é geralmente transmitida a par da prática, para uma melhor memorização.

A variedade em todas as vertentes — meios, métodos, temas, tempos de registo — contribui para evitar a quebra de atenção dos alunos, atualmente habituados a ritmos de extrema vivacidade resultantes da dominante experiência do digital. Esta variedade, porém, conduz ao retorno às questões basilares, distribuídas de modo interrompido ao longo da sequência de exercícios, promovendo a aquisição de conhecimento de forma fluida, vivaz, e através da rememoração, explorando a função mnemónica do Desenho.

Sendo o Desenho II um processo de aplicação de conhecimentos a temas de crescente complexidade, no qual a tentativa erro se mantém uma característica comum, com aquisições cumulativas cujo conjunto forma a capacidade de representação dos discentes, a avaliação contínua afigura-se a mais adequada a contemplar tal desenvolvimento de competências. Os exames, um instrumento indispensável de avaliação dos alunos que não possam ser aprovados por avaliação contínua, têm duas vertentes de avaliação: a prova em tempo real permite avaliar a capacidade de resposta a um enunciado complexo, que exige simultaneamente conhecimentos teóricos e competências práticas; o portfolio permite avaliar a capacidade de trabalho, a eventual evolução, a versatilidade e o domínio global de competências.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching and assessment methodologies adopted follow a hybrid model that combines classic methods of consolidating Drawing elements with strategies developed by each teacher, adapted to the requirements and

specificities of Design. Although there is not a noticeable break with the practices in implementation throughout the existence of the Design courses at FAUL, they have, however, sought to accompany the changes in the learning processes intrinsic to successive generations of students and are always assumed to be provisional in their specifics, with the aim of prolonging this adaptation over time.

Given the learning objectives and the general knowledge that drawing is learned essentially through practice, this and consolidation semester includes a considerable theoretical component, always accompanied by demonstrations in drawing, which students repeat and explore according to their idiosyncratic, cultural, and personal characteristics. The theory, although presented orally and in texts for consultation, is generally transmitted alongside practice, for better memorization.

The variety in all aspects — means, methods, themes, sketching times — helps to prevent students from losing their attention, since they are currently used to extremely vivacious rhythms, resulting from the dominant experience of the digital world. This variety, however, drifts and conduces to a return to the basic questions, distributed in an interrupted way throughout the sequence of exercises, promoting the acquisition of knowledge in a fluid, vivacious way and through remembrance, exploring the mnemonic function of Drawing.

As Drawing II is a process of applying knowledge to topics of increasing complexity, in which trial and error remains a common feature, with cumulative acquisitions whose set forms the students' ability to represent, continuous assessment is the most appropriate model to address such development of competences. Exams, an essential assessment tool for students who fail through continuous assessment, have two strands of evaluation: the test in real-time allows the assessment of the ability to respond to a complex assignment, which requires both theoretical knowledge and practical skills; the portfolio makes it possible to assess work-load abilities, possible progress, versatility, and global mastery of skills.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

CAMPOS, Susana, *Operações no Silêncio: Intuição e Desenho. Processos Gráficos Intuitivos para a Ideação em Arquitectura*, FAULisboa, 2012.

CASEIRÃO, Armando, José Escada 1934-1980 – *A conquista do Desenho numa outra dimensão*, Tese de Doutoramento, ULisboa, Fac. de Belas-Artes, 2007;

EDWARDS, Betty-*Drawing on the right side of the Brain*;

GOLDSTEIN, Nathan, *Figure Drawing*. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1976;

GOMBRICH, E. H. - *Art and Illusion*. Phaidon, Londres, 1977;

JANEIRO, Pedro António, *Desenho e Outras-Imagens: em Arquitectura, Urbanismo e Design, Textos Pedagógicos e Didáticos*, CIAUD/FA/ULISBOA, 2019,

;VINCI, Leonardo da - *Leonardo On The Human Body*. Traduções por Charles D. O'Malley, Universidade de Stanford, e J. B. DE C. M. Saunders, Universidade da Califórnia, Pub. Dover, Nova Iorque.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

CAMPOS, Susana, *Operações no Silêncio: Intuição e Desenho. Processos Gráficos Intuitivos para a Ideação em Arquitectura*, FAULisboa, 2012.

CASEIRÃO, Armando, José Escada 1934-1980 – *A conquista do Desenho numa outra dimensão*, Tese de Doutoramento, ULisboa, Fac. de Belas-Artes, 2007;

EDWARDS, Betty-*Drawing on the right side of the Brain*;

GOLDSTEIN, Nathan, *Figure Drawing*. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1976;

GOMBRICH, E. H. - *Art and Illusion*. Phaidon, Londres, 1977;

JANEIRO, Pedro António, *Desenho e Outras-Imagens: em Arquitectura, Urbanismo e Design, Textos Pedagógicos e Didáticos*, CIAUD/FA/ULISBOA, 2019,

;VINCI, Leonardo da - *Leonardo On The Human Body*. Traduções por Charles D. O'Malley, Universidade de Stanford, e J. B. DE C. M. Saunders, Universidade da Califórnia, Pub. Dover, Nova Iorque.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]