

NCE/19/1900066 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

1. Caracterização geral do ciclo de estudos

1.1. Instituição de Ensino Superior:

Escola Superior Artística Do Porto

1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):

Escola Superior Artística Do Porto

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Designação do ciclo de estudos:

Banda Desenhada

1.3. Study programme:

Comics

1.4. Grau:

Licenciado

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:

BD

1.5. Main scientific area of the study programme:

BD

1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):

210

1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:

213

1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:

180

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de agosto):

3 Anos / 6 Semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 65/2018, of August 16th):

3 years / 6 Semesters

1.9. Número máximo de admissões:

25

1.10. Condições específicas de ingresso.

No regime de acesso geral:

- Não são exigidos quaisquer tipo de pré requisitos no acesso ao curso.

Para acesso ao curso as classificações mínimas exigidas são:

- Nota de candidatura: 95 (pontos)

- Nota de ingresso: 95 (pontos)

A fórmula de cálculo da nota de candidatura:

- Média do ensino secundário: 65%

- Prova de ingresso: 35%

Provas de ingresso aceites no processo de candidatura para o curso (uma das seguintes provas):

- 12 História da Cultura e das Artes

- 10 Geometria Descritiva

- 03 Desenho

1.10. Specific entry requirements.

In the general modality of access :

- No pre requirement is needed in the access to the course.

In the access to the course the minimum classification required are:

- Candidacy grade: 95 (points)

- Admission test: 95 (points)

The calculation formula to the candidacy grade:

- Average grade from the secondary school: 65%

- Admission test: 35%

Admission tests accepted in the candidacy process to the course (one of the following):

- 12 History of Art and Culture

- 10 Geometry

- 03 Drawing

1.11. Regime de funcionamento.

Diurno

1.11.1. Se outro, especifique:

<sem resposta>

1.11.1. If other, specify:

<no answer>

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

ESAP - Escola Superior Artística do Porto

- Largo de S. Domingos, 80, Porto

- Rua de Belomonte, 49, Porto

- Rua do Comércio do Porto, 173, Porto

1.12. Premises where the study programme will be lectured:

ESAP - Escola Superior Artística do Porto

- Largo de S. Domingos, 80, Porto

- Rua de Belomonte, 49, Porto

- Rua do Comércio do Porto, 173, Porto

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB):

[1.13._Regulamento_Creditação_DR_alteração_versão_final.pdf](#)

1.14. Observações:

As aulas e actividades da licenciatura decorrerão no campus da ESAP.

1.14. Observations:

The degree classes and activities will take place on the ESAP campus.

2. Formalização do Pedido

Mapa I - Conselho Científico

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Científico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
[2.1.2._Declaração CC_Licenciatura em Banda Desenhada.pdf](#)

Mapa I - Direção da CESAP

2.1.1. Órgão ouvido:
Direção da CESAP

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
[2.1.2._Declaração criação ciclo de estudos 141019.pdf](#)

Mapa I - Conselho Pedagógico

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
[2.1.2._Declaração CP_Licenciatura em BD.pdf](#)

Mapa I - Conselho Geral

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Geral

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
[2.1.2._Declaração_Licenciatura em BD.pdf](#)

3. Âmbito e objetivos do ciclo de estudos. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da instituição

3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:

Este curso visa habilitar os diplomados para a criação, por iniciativa própria ou por solicitação profissional, de trabalhos de BD e Ilustração (comercial, publicitária, científica, literária, artística, para públicos amplos ou específicos, criando obras originais ou adaptadas), e a relacionar a sua produção com o mercado existente. Sendo áreas ainda com pouco espaço no meio académico, esta licenciatura pretende contribuir para a sua revitalização e valorização. Este curso privilegia as áreas científicas de BD/Ilustração e Desenho para conferir competências de criação artística. As áreas de Técnicas de Impressão e Design Gráfico permitem controlar o processo de edição e reprodução do seu trabalho. As áreas da História da Arte e da Teoria e Crítica de Arte contribuem para elaborar um discurso crítico fundamentado.

3.1. The study programme's generic objectives:

Graduates of this course will be able to create, by their own initiative or on commission, work in the field of Comics/Illustration (commercial, publicity, scientific, literary, artistic, for both broad and specific audiences, creating original work or adapting existing material), as well as of targeting their work at the existing market. Since this degree deals with areas that are still rarely to be found in academic circles, it intends to give a strong contribution to its revitalisation and enhancement. This course focuses on the areas of Comics/Illustration and Drawing for conferring creative artistic skills. The areas of Printing Techniques and Graphic Design guarantee the ability to control the editing and reproduction processes. History of Art and Art Theory and Criticism and are areas that enable the graduate to elaborate a critical well-grounded discourse.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:

- *Compreender a produção da Banda Desenhada como forma de expressão artística e como possibilidade de gerar distintas formas de criação de obra e novela gráfica.*
- *Planificar e concretizar a realização de um projecto próprio a partir da definição dos recursos expressivos, formais, funcionais, estéticos e técnicos mais adequados, com o propósito de ser publicado ou exposto (ilustração, obra gráfica, livros, outros media).*
- *Investigar o contexto, materiais e competências técnicas apropriadas aos seus projetos.*
- *Realizar projectos de banda desenhada e obra gráfica original; desenho e desenvolvimento de trabalhos relacionados com a edição da mesma, com diversas técnicas, aplicando os processos tradicionais e contemporâneos.*

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:

- *Understand the production of comics as a form of artistic expression and as a possibility to generate different forms of work creation and graphic novel.*
- *Plan and materialize the realization of their own project based on the definition of the most appropriate expressive, formal, functional, aesthetic and technical resources, with the purpose of being published or displayed (illustration, graphic work, books, other media).*
- *Investigate the context, materials and technical skills appropriate to your projects.*
- *Perform comics projects and original graphic work; design and development of works related to its editing, with various techniques, applying traditional and contemporary processes.*

3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e, designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição:

É objectivo da ESAP criar meios que possibilitem na prática pedagógica quotidiana uma interacção entre as diferentes áreas de actividade e saber. Ao manter uma diversidade de cursos, contribui não só para uma especialização, mas também para uma sensibilização às diferentes experiências criativas. Os cursos superiores artísticos desta escola, pela sua concepção e pelo seu funcionamento, podem ser caracterizados pelos seguintes parâmetros: - Combinação equilibrada dos estudos em termos de teoricidade, tecnicidade e criatividade, visando a aquisição de capacidades para o exercício de actividades profissionais e artísticas no âmbito de cada curso; - Ênfase no envolvimento com o meio regional visando o seu desenvolvimento cultural, artístico e arquitectónico, por uma busca de participação nas actividades que, no âmbito de cada curso, promovam a cidade do Porto e a região que a envolve. - Responsabilização partilhada e participada de todos os associados da cooperativa, alunos / docentes / funcionários, no desenvolvimento das actividades escolares, visando um aumento progressivo da identidade própria da escola, da qualidade da formação e da eficácia do respectivo funcionamento. O ciclo de estudos em Banda Desenhada, que confere o Grau de Licenciado de nível universitário, insere-se nesta estratégia institucional de entrecruzamento das diferentes áreas de conhecimento e formação no campo artístico contribuindo com a sua oferta formativa e ligações estreitas de cooperação com as restantes licenciaturas em oferta na ESAP nomeadamente com Artes Visuais - Fotografia, Design de Comunicação Multimédia e Teatro - Interpretação e Encenação

3.3. Insertion of the study programme in the institutional educational offer strategy, in light of the mission of the institution and its educational, scientific and cultural project:

The aim of ESAP create resources to provide in daily teaching practice an interaction between the different areas of activity and knowledge. By maintaining a diversity of courses, contributes not only to a specialization, but also an awareness of the different creative experiences.

The artistic higher education courses of this school, for its design and for its operation, can be characterized by the following parameters:

- *Balanced combination of studies in terms of teoricidade, technicality and creativity, aiming at the acquisition of skills for the performance of professional and artistic activities within each study programme;*
- *Emphasis on involvement with the regional environment aimed at its cultural, artistic and architectural development, a search for participation in activities within the framework of each study programme, promote the city's port and the region that surrounds it.*
- *Shared accountability and participatory of all members of the cooperative, students / faculty / staff, the development of school activities, aimed to gradually increasing the school's own identity, the quality of training and the effectiveness of its operation.*

The study programmes in Comic, which provides the university level Bachelor degree, is part of this institutional strategy intertwining the different areas of knowledge and training in the arts practices contributing with its training offer and close cooperation links with the remaining courses offer in the ESAP, namely Visual Arts - Photography, Multimedia Communication Design and Theatre - Interpretation and Staging

4. Desenvolvimento curricular

4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor or other forms of organisation (if applicable)

Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura:

Branches, options, profiles, major/minor or other forms of organisation:

<sem resposta>

4.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

Mapa II - Não aplicável

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Não aplicável

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Not applicable

4.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits necessary for awarding the degree

Área Científica / Scientific Area	Sigla / Acronym	ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS	ECTS Mínimos optativos* / Minimum Optional ECTS*	Observações / Observations
Banda Desenhada	BD	87	0	
Historia da Arte	HA	27	0	
Desenho	DES	24	0	
Design Gráfico	DGN	12	0	
Técnicas de Impressão	IMP	12	0	
Teoria e Crítica de Arte	TCA	6		
Livre	--	0	12	
(7 Items)		168	12	

4.3 Plano de estudos

Mapa III - Não aplicável - 1º Ano / 1º Semestre. 1st Year / 1st Semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Não aplicável

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Not applicable

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 1º Semestre. 1st Year / 1st Semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Processos e Métodos da BD I	BD	Semestral	150	TP:45	6	
Narrativas Gráficas experimentais I	BD	Semestral	150	TP:45	6	
Desenho de Figura e do Movimento I	DES	Semestral	150	TP:45	6	
Processos e Materiais I	DES	Semestral	150	TP:45	6	
História da BD e da Ilustração I	HA	Semestral	75	TP:30 + OT:15	3	
Estruturas Narrativas I	BD	Semestral	75	TP:30 + OT:15	3	
(6 Items)						

Mapa III - Não aplicável - 1º Ano / 2º Semestre. 1st Year / 2nd Semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Não aplicável

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):

Not applicable**4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:****1º Ano / 2º Semestre. 1st Year / 2nd Semester****4.3.3 Plano de Estudos / Study plan**

Unidade Curricular / Curricular Unit	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Processos e Métodos da BD II	BD	Semestral	150	TP:45	6	
Narrativas Gráficas experimentais II	BD	Semestral	150	TP:45	6	
Desenho de Figura e do Movimento II	DES	Semestral	150	TP:45	6	
Processos e Materiais II	DES	Semestral	150	TP:45	6	
História da BD e da Ilustração II	HA	Semestral	75	T:30 + OT:15	3	
Estruturas Narrativas II	BD	Semestral	75	T:30 + OT:15	3	

(6 Items)

Mapa III - Não aplicável - 2º Ano / 3º Semestre. 2nd Year / 3rd Semester**4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):****Não aplicável****4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):****Not applicable****4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:****2º Ano / 3º Semestre. 2nd Year / 3rd Semester****4.3.3 Plano de Estudos / Study plan**

Unidade Curricular / Curricular Unit	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Desenvolvimento de Personagens I	BD	Semestral	150	TP:45	6	
Projeto I	BD	Semestral	150	TP:45	6	
Espaços e ambientes I	BD	Semestral	75	TP:45	3	
Técnicas de Impressão I	IMP	Semestral	75	TP:45	3	
História da BD e da Ilustração em Portugal I	HA	Semestral	75	T:30 + OT: 15	3	
História da Arte I	HA	Semestral	75	T:30 + OT: 15	3	
Laboratório de Escrita Criativa para Banda Desenhada	BD	Semestral	75	TP:45	3	
OPÇÃO	--	Semestral	75	--	3	

(8 Items)

Mapa III - Não aplicável - 2º Ano / 4º Semestre. 2nd Year / 4th Semester**4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):****Não aplicável****4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):****Not applicable****4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:**

2º Ano / 4º Semestre. 2nd Year / 4th Semester**4.3.3 Plano de Estudos / Study plan**

Unidade Curricular / Curricular Unit	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Desenvolvimento de Personagens II	BD	Semestral	150	TP:45	6	
Projeto II	BD	Semestral	150	TP:45	6	
Espaços e ambientes II	BD	Semestral	75	TP:45	3	
Técnicas de Impressão II	IMP	Semestral	75	TP:45	3	
História da BD e da Ilustração em Portugal II	HA	Semestral	75	T:30 + OT:15	3	
História da Arte II	HA	Semestral	75	T:30 + OT:15	3	
Argumento para Banda Desenhada	BD	Semestral	75	TP:45	3	
OPÇÃO	--	Semestral	75	--	3	

(8 Items)

Mapa III - Não aplicável - 3º Ano / 5º Semestre. 3rd Year / 5th Semester**4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):***Não aplicável***4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):***Not applicable***4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:***3º Ano / 5º Semestre. 3rd Year / 5th Semester***4.3.3 Plano de Estudos / Study plan**

Unidade Curricular / Curricular Unit	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Projeto III	BD	Semestral	225	TP:90	9	
Auto-Edição I	IMP	Semestral	75	TP:30 + PL:15	3	
Panorama Atual da BD e da Ilustração I	HA	Semestral	75	T:30 + S:15	3	
História da Arte III	HA	Semestral	75	T:30 + OT:15	3	
Design Gráfico I	DGN	Semestral	150	TP:45	6	
Meio Profissional	BD	Semestral	75	TP:30 + S:15	3	
Opção	--	Semestral	75	--	3	

(7 Items)

Mapa III - Não aplicável - 3º Ano / 6º Semestre. 3rd Year / 6th Semester**4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):***Não aplicável***4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):***Not applicable***4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:***3º Ano / 6º Semestre. 3rd Year / 6th Semester***4.3.3 Plano de Estudos / Study plan**

Unidade Curricular / Curricular Unit	Área Científica / Scientific Area (1)	Duração / Duration (2)	Horas Trabalho / Working Hours (3)	Horas Contacto / Contact Hours (4)	ECTS	Observações / Observations (5)
Projeto IV	BD	Semestral	225	TP:45	9	
Auto-Edição II	IMP	Semestral	75	TP:30 + PL:15	3	
Panorama Atual da BD e da Ilustração II	HA	Semestral	75	T:30 + S:15	3	
Tendências da Arte Contemporânea	TCA	Semestral	75	T:30 + OT:15	3	
Teoria e Crítica da BD	TCA	Semestral	75	T:30	3	
Design Gráfico II	DGN	Semestral	150	TP:45	6	
Opção	--	Semestral	75	--	3	

(7 Items)

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Processos e Métodos da BD I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Processos e Métodos da BD I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Processes and methods in Comic I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
BD

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
150

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP45

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Assunção Rocha Carvalho

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
— *Ser capaz de reconhecer a Banda Desenhada (BD) como um campo integrado na cultura geral;*
— *Reconhecer a multiplicidade de abordagens possíveis de integrar no âmbito da BD (da tradição ao experimentalismo);*
— *Identificar os diversos processos e métodos do sistema estrutural de uma BD e os seus elementos;*
— *Colocar em prática o sistema;*
— *Conceptualizar um projecto de BD;*
— *Planificar uma Banda Desenhada (storyboard).*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- *To be able to recognize comics as an integrated field in general culture;*
- *To recognize the multiplicity of approaches that can be integrated within the scope of comics (from tradition to experimentalism);*
- *To identify the various processes and methods of the structural system (and their elements) of comics;*
- *To put the system into practice;*
- *To conceptualize a comic book project;*
- *To be able to plan a comic (storyboard).*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

- *Análise do sistema da BD e identificação dos seus elementos estruturais;*
- *A prancha de BD como corpo autónomo;*
- *Diferentes tipologias de pranchas;*
- *(Outros) géneros: o cartoon e a tira cómica;*
- *As convenções gráficas da BD;*
- *A articulação entre texto e imagem;*
- *Conceptualização de uma BD;*
- *Introdução ao argumento;*
- *Planificação e storyboard;*

4.4.5. Syllabus:

- *Analysis of the comic's system and the identification of its structural elements;*
- *The comic strip as an autonomous body;*
- *Different types of boards;*
- *(Other) genres: cartoon and comic strip;*
- *Graphic conventions;*
- *The articulation between text and image;*
- *Conceptualization of a comic book;*
- *Introduction to the argument;*
- *Planning and storyboarding.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

No primeiro semestre do primeiro ano é enfatizado o contacto com o campo da BD de modo a ampliar o universo visual do aluno e assim romper com formatações culturais e muitos dos preconceitos de que a BD fora alvo. Nesta fase de abertura, é fundamental realçar a presença da BD na cultura em geral e fornecer exemplos pertinentes de um campo no qual os alunos se aventuram estudar de modo a se entregarem ao ciclo de estudo de modo esclarecido. A análise destes exemplos através de ferramentas adequadas garantirá que o aluno seja capaz de entender a BD como um sistema formalmente complexo, contudo, acessível. O aluno prosseguirá, acompanhado, para a conceptualização e planificação de uma BD na qual experimentará aplicar os conhecimentos mais básicos do sistema estudado. Embora se verifique uma íntima articulação entre objectivos de aprendizagem e sequência dos conteúdos, é do conjunto destes, no final do semestre, que são plenamente adquiridas as competências.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

In the first semester of the first year, contact with the field of comics is emphasized, in order to broaden the student's visual universe and thus break with cultural formations and many of the prejudices that comics have been targeted at. In this opening phase, it is fundamental to highlight the presence of comics in culture in general and to provide pertinent examples of a field in which students venture to study in order to indulge in the study cycle in an informed manner. The analysis of these examples through appropriate tools will ensure that the student is able to understand comics as a formally complex yet accessible system. The student will proceed, accompanied, to the conceptualization and planning of a comic book in which they will apply the most basic knowledge of the studied system. Although there is a close articulation between learning objectives and contents sequence, it is from all of these, at the end of the semester, that the skills are fully acquired.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Tratando-se de uma UC teórico-prática as metodologias de ensino usadas são: exposição teórica dos conteúdos programáticos auxiliada pela apresentação de referências bibliográficas, visuais e textuais, recorrendo a dispositivos multimédia; exercícios práticos a serem realizadas nas horas de contacto e no tempo atribuído ao trabalho individual; organização de momentos de discussão em grupo; orientação individual do trabalho do aluno; verificação regular do cumprimento do trabalho individual; incentivo à participação dos alunos nos momentos de reflexão e crítica sobre o panorama actual da Banda Desenhada e Ilustração. Tendo em consideração as competências adquiridas, a avaliação dos resultados obtidos atenderá ainda à participação do aluno no contexto da aula e o interesse demonstrado, a assiduidade e pontualidade, e à capacidade de dar respostas ao que lhe é proposto mas também de auto-iniciativa – nomeadamente na proposta de questões relevantes a serem debatidas no contexto das aulas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Being a theoretical-practical UC the teaching methodologies used are: theoretical exposition of syllabus aided by the presentation of bibliographic, visual and textual references, using multimedia devices; practical exercises to be

performed during contact hours and the time allotted to individual work; organization of group discussion moments; individual orientation of student work; regular verification of compliance with individual work; encouraging student participation in moments of reflection and criticism of the current landscape of comics and illustration. Taking into account the acquired competences, the evaluation of the obtained results will also take into account the student's participation in the classroom context and the interest shown, the attendance and punctuality, and the ability to give answers to what is proposed but also of self-initiative - namely in the proposal of relevant questions to be debated in the context of the classes.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Na Área Científica da BD considera-se como fundamental a introdução dos conteúdos programáticos através de exposições teóricas que antecedem as propostas de trabalho prático a serem realizadas nas horas de contacto bem como em trabalho individual, para que a complementaridade da teoria com a prática permita que o aluno adquira as competências esperadas. O recurso a referências visuais e textuais fornece uma base de contextualização para que o aluno tome contacto com a História (antiga e recente) da BD e das “obras” de reconhecida relevância.

O desenvolvimento das propostas de trabalhos (componente prática) permite que o aluno assimile a matéria que lhe foi transmitida ao experimentar por si mesmo dificuldades que, com a ajuda do docente e em diálogo com os resultados dos colegas da turma, serão suplantadas.

Ainda no âmbito das propostas de trabalho, o aluno será convidado a efectuar trabalho prático de experimentação e investigação em função dos conteúdos abordados que o ajudará gradualmente a exercitar-se em metodologias de investigação que lhe forneçam bases para dar respostas fundamentadas e alicerçadas em referências – neste caso gráficas. As propostas de trabalho iniciais serão de grupo de modo a fomentarem no aluno aptidões comunicativas e interesse no diálogo e confronto constante dos resultados obtidos com os colegas, o que promoverá uma positiva “abertura” à crítica e estimulará a auto-crítica.

São também de máxima importância as discussões em grupo e o acompanhamento individual de modo a que a aprendizagem seja integralmente conseguida através da aquisição de uma atitude reflexiva sobre os resultados obtidos em funções dos conteúdos programáticos leccionados.

Para que os objectivos de aprendizagem sejam conseguidos com máximo proveito, estimular-se-á o recurso aos conteúdos e resultados de aprendizagem de outras unidades curriculares de distintas áreas científicas, visando práticas activas de intersecção de conhecimentos e competências.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

In BD's Scientific Area, it is considered fundamental to introduce the syllabus through theoretical expositions that precede the practical work proposals to be carried out during contact hours as well as individual work, so that the complementarity of theory with practice allows the student acquires the expected skills. The use of visual and textual references provides a contextual basis for the student to get in touch with the history (old and recent) of BD and the “works” of recognized relevance.

The development of the work proposals (practical component) allows the student to assimilate the material transmitted to him by experiencing for himself difficulties that, with the help of the teacher and in dialogue with the results of the classmates, will be overcome.

Also within the scope of the work proposals, the student will be invited to carry out practical work of experimentation and research based on the contents addressed, which will gradually help him to exercise research methodologies that provide bases for answers based on references - in this case graphics. The initial work proposals will be group work in order to foster in the student communicative skills and interest in dialogue and constant confrontation of the results obtained with colleagues, which will promote a positive “openness” to criticism and stimulate self-criticism.

Group discussions and individual follow-up are also of utmost importance, so that learning can be fully achieved through the acquisition of a reflective attitude about the results obtained from the taught syllabus.

In order to achieve the most effective learning objectives, the use of the contents and learning outcomes of other curricular units from different scientific areas will be encouraged, aiming at active practices of intersection of knowledge and skills.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ABEL, Jessica & Madden, Matt. Drawing Words, Writing Pictures. First Second Books, New York, 2008.

COTRIM, João Paulo. A Tira Cómica nos Jornais Contemporâneos. Ed. Humorgrafe, Lisboa 1997.

DE DEUS, António Dias. Os Comics em Portugal. Uma História da Banda Desenhada, Cotovia/Bedeteca de Lisboa, 1997.

EISNER, Will. Comics & Sequential Art . Ed. Poorhouse Press, New York, 2006.

GROENSTEEN, Thierry. Système de la bande dessinée. Ed. Presses Universitaires de France, Paris, 1999.

KRESS, Gunther. Reading Images. New York: Routledge, 1996.

MCCLLOUD, Scott. Reinventing Comics. New York: William Morrow Paperbacks, 2000

MCCLLOUD, Scott. Understanding Comics, the invisible art. New York: William Morrow Paperbacks, 1993.

SABIN Roger. Below Critical Radar. Ed. Slab-O-Concrete, New York, 1989.

SABIN, Roger. Comics, Comix & Graphic Novels. Ed. Phaidon, New York, 2002.

TOPFFER, Rodolphe. Father of the Comic Strip. Prohelvetia, Mississipi, 2007.

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Narrativas Gráficas experimentais I

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Experimental Graphic Narratives I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

BD

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

150

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP:45

4.4.1.6. ECTS:

6

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Daniel José Silvestre Faria da Silva

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Este primeiro segmento da UC, em particular, será dedicado à construção de narrativas que subvertam o compromisso da banda desenhada com o formato do livro (transformando-o ou expandindo a narrativa para outro tipo suportes), bem como com o modelo tradicional de criação (prevendo a introdução do acaso, da apropriação ou de regimes colectivos de criação).

C1. Conhecer exemplos de diferentes formatos e suportes no campo da banda desenhada;

C2. Perceber a importância da experimentação no processo criativo;

C3. Ser capaz de pensar narrativas desenhadas fora do formato tradicional do álbum/livro;

C4. Ser capaz de conceber e implementar diferentes processos e métodos de criação;

C5. Ser capaz de avaliar criticamente a pertinência dos processos e aspectos materiais em obras de banda desenhada.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

This first segment of UC, in particular, will be devoted to constructing narratives that subvert the comic book's commitment to the book's format (transforming it or expanding the narrative to other media), as well as the traditional model of creation (providing for the introduction of chance, appropriation or collective farming schemes).

C1. Know examples of different formats and media in the field of comics;

C2. Understand the importance of experimentation in the creative process;

C3. Be able to think of narratives drawn outside the traditional album / book format;

C4. Be able to design and implement different processes and methods of creation;

C5. To be able to critically evaluate the relevance of processes and material aspects in comic books.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

1. Suportes e formatos de BD;

2. Modelos de criação experimental;

3. Projecto. Planificação / Organização por etapas;

4. Especificidades metodológicas para diferentes tipos de projecto.

4.4.5. Syllabus:

1. *Comics stands and formats;*
2. *Models of experimental creation;*
3. *Project. Planning / Organization by stages;*
4. *Methodological specificities for different project types.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos lecionados contribuem para os objectivos de aprendizagem estabelecidos para a UC da seguinte forma:

1. *Suportes e formatos de BD (C1; C5)*
2. *Modelos de criação experimental (C2; C3; C4; C5)*
3. *Projecto. Planificação / Organização por etapas (C2; C3; C4; C5)*
4. *Especificidades metodológicas para diferentes tipos de projecto (C1; C3; C4; C5)*

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The syllabus taught contributes to the learning objectives set for the as follows:

1. *BD media and formats (C1; C5)*
2. *Experimental design models (C2; C3; C4; C5)*
3. *Project. Planning / Stepwise Organization (C2; C3; C4; C5)*
4. *Methodological specificities for different project types (C1; C3; C4; C5)*

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Esta unidade curricular desenvolver-se-á, no conjunto das horas totais de trabalho, através da:

- *Resolução de propostas de trabalho;*
- *Resolução de exercícios complementares de pequena extensão;*
- *Sessões de discussão entre os alunos da turma;*
- *Sessões teóricas orientadas pelo docente da UC;*
- *Redacção e apresentação oral regular de ensaios e relatórios (sobre um autor, assunto ou evento);*
- *Visualização de referências em diferentes formatos,*
- *Leitura e comentário de textos de referência.*

As aulas de contacto dividem-se em teórico-práticas e de orientação tutorial. A avaliação é contínua. Terá como elementos de avaliação:

- *A pontualidade e assiduidade (a);*
- *A qualidade e quantidade de trabalho proveniente da resolução das propostas de trabalho, dos exercícios, dos ensaios e dos relatórios;*
- *A participação na dinâmica de aprendizagem da turma;*
- *A apresentação regular de trabalho individual.*

Não há, nesta unidade curricular, avaliação de recurso.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

This curricular unit will be developed, in the total working hours, through:

- *Resolution of work proposals;*
- *Resolution of complementary short exercises;*
- *Discussion sessions among the students of the class;*
- *Theoretical sessions guided by the UC teacher;*
- *Writing and regular oral presentation of essays and reports (about an author, subject or event);*
- *View references in different formats,*
- *Reading and commenting of reference texts.*

The contact classes are divided into theoretical-practical and tutorial orientation. The evaluation is continuous. It will have as evaluation elements:

- *Punctuality and attendance (a);*
- *The quality and quantity of work resulting from the resolution of work proposals, exercises, essays and reports;*
- *Participation in the learning dynamics of the class;*
- *Regular presentation of individual work.*

There is no resource assessment in this course.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de ensino contribuem para os objectivos de aprendizagem estabelecidos para a unidade curricular da

seguinte forma:

- **Resolução de propostas de trabalho (C2; C3; C4; C5)**
- **Resolução de exercícios complementares de pequena extensão (C2; C3; C4; C5)**
- **Sessões de discussão entre os alunos da turma (C1; C2; C5)**
- **Sessões teóricas orientadas pelo docente da UC (C1; C2; C5)**
- **Redacção e apresentação oral regular de ensaios e relatórios (sobre um autor, assunto ou evento) (C1; C2; C5)**
- **Visualização de referências em diferentes formatos (C1; C2; C5)**
- **Leitura e comentário de textos de referência (C1; C2; C5)**

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Teaching methodologies contribute to the learning objectives set for as follows:

- **Resolution of work proposals (C2; C3; C4; C5)**
- **Resolution of short complementary exercises (C2; C3; C4; C5)**
- **Discussion sessions among class students (C1; C2; C5)**
- **Theoretical sessions guided by the UC lecturer (C1; C2; C5)**
- **Writing and regular oral presentation of essays and reports (about an author, subject or event) (C1; C2; C5)**
- **View references in different formats (C1; C2; C5)**
- **Reading and commenting of reference texts (C1; C2; C5)**

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BARBIERI, Daniele. *As Linguagens dos Quadrinhos*. São Paulo: Editora Peirópolis, 2017.

COHN, Neil. *The Visual Language of Comics: Introduction to the Structure and Cognition of Sequential Images*. London: Bloomsbury Publishing, 2013

DOOLY, M., & HELLER, S. *The education of a comics artist: visual narrative in cartoons, graphic novels, and beyond*. New York: Allworth Press, 2005.

HATFIELD, Charles. *Alternative Comics: An Emerging Literature*. Mississippi: University Press of Mississippi, 2005.

HEER, Jeet & WORCESTER, Kent. *A Comics Studies Reader*. Mississippi: University Press of Mississippi, 2009.

Heller, S., & Arisman, M. (Eds.). *The education of an illustrator*. New York: Allworth Press : School of Visual Arts, 2000.

SABIN Roger. *Below Critical Radar*. Ed. Slab-O-Concrete, New York, 1989.

SABIN, Roger. *Comics, Comix & Graphic Novels*. Ed. Phaidon, New York, 2002.

SMOLDEREN, Thierry. *The Origins of Comics: From William Hogarth to Winsor McCay*. Jackson: University Press of Mississippi, 2014.

Mapa IV - Desenho de Figura e do Movimento I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Desenho de Figura e do Movimento I

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Figure and Motion Drawing I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

DES

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

150

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP45

4.4.1.6. ECTS:

6

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Joana Luísa da Silva Paradinha Ribeiro

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Não Aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
*Conhecer e compreender a anatomia básica do corpo humano, a partir dos sistemas esquelético e muscular;
Representar correctamente a partir do real;
Usar esses conhecimentos na representação da figura humana quer em posições estáticas quer na captação de movimentos;
Aplicar todos estes conhecimentos no contexto de outras unidades curriculares.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
*Know and understand the basic anatomy of the human body, based on the skeletal and muscular systems;
Represent correctly from real;
Use this knowledge to represent the human figure both in static positions or in motion capture;
Apply all this knowledge in the context of other curricular units.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:
*1. Modalidades de observação
Modo pontual; Modo Global; Modo comparativo.
2. Volume
Estudo gestual; estudo gestual do volume; registo linear; registo tonal.
3. Estrutura esquelética
Estruturas ósseas: crânio, caixa torácica e bacia; coluna vertebral: o eixo nevrálgico da mobilidade; o esqueleto quase visível: o ombro: clavícula e omoplata; o esqueleto quase escondido: membros e extremidades.*

4.4.5. Syllabus:
*1. Observation methods
Punctual manner; Global Mode; Comparative mode.
2. Volume
Gestural study; gestural volume study; linear registration; tonal register.
3. Structure skeletal
Bone structure: skull, chest and pelvis box; spine: the nerve center of mobility; the almost visible skeleton: the shoulder - collarbone and shoulder blade; the almost hidden skeleton: limbs and extremities.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos foram seleccionados de modo a proporcionar aos estudantes um conhecimento sistematizado, profundo e articulado, sobre os principais problemas da representação da figura humana. O programa divide-se em três eixos: os dois primeiros tratam os problemas da representação, principais modos do desenho e observação, onde se pretende que os estudantes conheçam, explorem e interpretem graficamente o corpo humano, para que entendam as especificidades da representação da figura e do movimento; o outro ponto visa dotar os estudantes da capacidade de conhecer e compreender a anatomia básica do corpo humano, estudando o sistema esquelético, no sentido de entenderem a estrutura como definidora da forma, para serem capazes de interpretar, analisar e compreender o corpo humano nos seus diversos movimentos, capacitando-os para a aplicação destas aprendizagens noutras unidades curriculares.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:
The syllabus was selected to provide students a systematic knowledge, deep-seated and articulate, on the main problems of the representation of the human figure. The program is divided into three areas: the first two deal with the problems of representation, main modes of drawing and observation, so that students know, explore and graphically interpret the human body, so that they understand the specifics of the representation of and figure and movement; the other point is designed to provide students the ability to know and understand the basic anatomy of the human body by studying the skeletal system, in order to understand the structure as defining of the form, to be able to interpret, analyze and understand the human body in its different movements, enabling them to apply these learnings in other curricular units.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As horas de contacto são integralmente realizadas com a metodologia teórico-prática. Os conteúdos programáticos serão apresentados através do visionamento de imagens, para serem desenvolvidos numa perspectiva eminentemente prática, de cujos resultados se procurará extrair os princípios teóricos fundamentais. Os exercícios de representação serão realizados a partir do natural, nas H.T.I. serão solicitados exercícios

complementares para o estudo dos conteúdos.

A avaliação contínua será efectuada pelo desempenho nos trabalhos, com os seguintes critérios: capacidade de observação e compreensão dos dados visuais, aferida no correcto registo das relações de proporção, relações tonais e das características volumétricas da forma; capacidade de controlar as relações dinâmicas e de dimensão da imagem com o espaço; domínio das técnicas de expressão gráfica; capacidade de investigação e invenção gráficas; capacidade de utilização do vocabulário específico e da aplicação dos conceitos adquiridos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Contact hours are fully implemented with the theoretical-practical methodology. The syllabus will be presented from the image viewing, in order to be developed in an eminently practical perspective, the results of which seek to extract the fundamental theoretical principles. The representation exercises will be held based on natural during the contact hours, in the individual working hours will be required supplementary exercises for the study of the contents.

Assessment is continuous and will be carried out by analyzing the performance in the works, with the following criteria: observation skills and understanding of visual data, measured in the correct recording of proportion relations, tonal relationships and volumetric characteristics of form; ability to control the dynamic relations and image size with the space; ability use of graphic expression techniques; research capacity and graphic invention; ability to use the specific vocabulary and application of acquired concepts.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de ensino e de avaliação foram concebidas de modo a que os estudantes possam desenvolver as suas capacidades de observação e representação da figura humana, para tal a necessidade de realização de trabalhos eminentemente práticos, de modo a terem contacto com o referente de estudo da unidade curricular. Os exercícios são enquadrados por propostas de trabalho onde são definidos os objectivos e conteúdos programáticos abordados nesse tempo experimental. As propostas de trabalho visam incutir nos estudantes a autonomia e a capacidade de desenvolverem um conjunto de exercícios que lhes possibilita conhecer técnicas e sua aplicação na representação da figura humana e do movimento, e acompanhadas com apresentações de imagens, textos, vídeos e exposições que permitam analisar e reflectir sobre os vários pontos dos conteúdos programáticos. Nestas apresentações pretende-se desenvolver o espírito crítico e reflexivo sobre os vários modos, técnicas e expressões na representação da figura humana e do movimento, por isso os estudantes são convidados a terem uma participação activa, na análise dos vários dispositivos apresentados para o estudo dos conteúdos, de modo a desenvolverem atitudes questionadoras e analíticas, e para que também possam desenvolver competências de comunicação.

Os exercícios de observação e representação visam o desenvolvimento de competências cognitivas, para tal o docente promove metodologias que se concretizam no acompanhamento individualizado do estudante, criando um ambiente pedagógico que se centra no estudante/indivíduo, no sentido de o orientar para que este possa colmatar as suas dificuldades, mas também para que possa construir as suas próprias aprendizagens, no sentido de transpor para as outras unidades curriculares as competências adquiridas pelo estudo do desenho de figura e movimento.

A avaliação por portefólio pedagógico visa proporcionar um espaço de análise. A reflexão proporcionada pela visualização das várias propostas de trabalho e exercícios permite que docente e estudantes possam identificar os pontos fortes e fracos, e conferir a evolução. Os momentos de diálogo proporcionados por este tipo de avaliação permitem estipular estratégias e didácticas específicas que possibilitem ao estudante construir um saber que lhe fornecerá aptidões e competências que serão desenvolvidas ao longo do ciclo de estudos, mas também na sua futura profissão.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The methods of teaching and assessment are designed so that students can develop their skills of observation and representation of the human figure, performing eminently practical work in order to have contact with the referente study of the curricular unit.

The exercises are framed by proposed work where the objectives and program content covered in this experimental time are set. Work proposals aim to instill in students the autonomy and the ability to develop a set of exercises that enables them to know the techniques and its implementation in the representation of the human figure and movement, together with presentations of images, text, videos and exhibitions to analyze and reflect on the various points of the syllabus. In these presentations we intend to develop critical and reflective spirit of the various modes, techniques and expressions in the representation of the human figure and movement, so the students are invited to take an active part in the analysis of various devices presented to the study of content in order to develop inquiring and analytical actions, and which can also develop communication skills.

The exercises are aimed at the development of cognitive skills, for such the teacher promotes methodologies that are realized in individual monitoring student, creating an educational environment that focuses on the student / individual, so they can solve their problems, but also so that they can build their own learning in order to transpose into other curricular units the skills acquired by the study of the figure and movement drawing.

The assessment by educational portfolio aims to provide a space for analysis. The reflection provided by the observation of the several proposals for work and exercise allows teachers and students to identify strengths and weaknesses, and check the progress. The moments of dialogue offered by this type of assessment allows stipulate specific strategies and teaching that enable students to construct knowledge that will provide skills and competencies that will be developed over the course, but also in their future career.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- ARNHEIM, Rudolf (1984) – Arte e Percepção Visual. S. Paulo, Pioneira Editora.**
BETTI, Cláudia, SALE, Teel (1992) – Drawing, A Contemporary Approach. Orlando, Harcourt Brace College Pub.
COLLIER, Graham (1985) – Form, Space And Vision. New Jersey: Prentice Hall.
GOLDSTEIN, Nathan (1999) – The Art of Responsive Drawing. New Jersey: Prentice Hall.
MASSIRONI, Manfredo (1983) – Ver Pelo Desenho. Lisboa: Edições 70.
MOLINA, Juan (coord) (1999) – El Manual de Dibujo, Cátedra: Madrid.
NICOLAIDES, Jean (1969) – Le natural way to draw. Houghton Mifflin Company.
SAUSMAREZ, Maurice de (1986) – Desenho Básico-As Dinâmicas Da Forma Visual. Lisboa: Ed. Presença.
RODRIGUES, Ana Leonor (2003) – O que é Desenho. Lisboa: Químera Editores.
TAVARES, Eduardo (1994) – Anatomia Artística: construção plástica do corpo humano. Porto: Asa.
TOLNAY, Charles de (1972) – History and technique of old master drawings. Hacker and Books, New York.

Mapa IV - Processos e Materiais I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Processos e Materiais I

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Processes and Materials I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

DES

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

150

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP:45

4.4.1.6. ECTS:

6

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

António Gonçalves da Costa

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Conhecer as características técnicas e expressivas de meios secos e líquidos, dos respectivos instrumentos riscadores e de vários tipos de suportes. Utilizar de modo rigoroso os instrumentos riscadores do Desenho na materialização dos sinais gráficos. Comparar e ordenar valores tonais acromáticos de escalas graduadas e contínuas com diferentes materiais. Conhecer os processos de preparação e conservação de suportes relativos às técnicas de meios secos e líquidos. Dominar a nomenclatura específica relativa aos materiais e processos gráficos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

To know technical and expressive characteristics of dry and liquid media, of the respective drawing instruments and various types of supports. To use the drawing instruments with precision in the materialization of graphic signs. Compare and order achromatic tonal values of graded and continuous scales with different materials. Knowing the processes of preparation and storage of supports for the use of dry and liquid media techniques. Mastering the specific nomenclature on materials and graphic processes.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

1. Suportes 1.1. O papel 1.1.1. História do papel 1.1.2. Tipos, características e propriedades 1.1.3. Formatos e dimensões 1.2. Suportes rígidos 1.2.1. Apresentação de novos suportes nas artes plásticas contemporâneas
2. Instrumentos, Materiais e Processos 2.1. Instrumentos do desenho 2.1.1. Lápis, lapiseira, pincel, aparo, caneta, 2.2. Materiais secos 2.2.1. Grafite, carvão, sanguínea, sépia, pastel seco/óleo, lápis de cor/cera 2.2.2. Escalas graduadas e contínuas 2.2.3. Características técnicas e potencialidades expressivas 2.3. Materiais líquidos 2.3.1. Tinta-da-china 2.3.2. Escalas graduadas e contínuas 2.3.3. Características técnicas e potencialidades expressivas
3. Modos de fixar e conservar os desenhos.

4.4.5. Syllabus:

1. Supports 1.1. Paper 1.1.1. History of paper 1.1.2. Types, characteristics and properties 1.1.3. Shapes and dimensions 1.2. Rigid supports 1.2.1. Presentation of new media in contemporary art
2. Tools, Materials and Processes 2.1. Drawing tools 2.1.1. Pencil, clutch pencil, brush, ink pen, pen 2.2. Dry materials 2.2.1. Graphite, charcoal, sanguine, sepia, soft pastel, oil pastel, colored and wax pencils 2.2.2. Graded and continuous scales 2.2.3. Technical features and expressive potential 2.3. Liquid materials 2.3.1. Indian ink 2.3.2. Graded and continuous scales 2.3.3. Technical features and expressive potential
3. Modes of fixing and storing the drawings.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Nesta unidade curricular desenvolvemos o conhecimento das características técnicas e expressivas de um material líquido, a tinta da china, com a exploração de diversos tipos de pincéis, canetas e aparos sobre papéis com propriedades, formatos e dimensões distintas. O conhecimento das técnicas e das potencialidades expressivas de materiais secos como a grafite, carvão, lápis de cor e os pastéis secos e de óleo permite uma utilização mais aprofundada de lápis, lapiseiras e barras e o contacto com um novo conjunto de suportes. Em todos os materiais abordamos os modos mais adequados de proceder à sua fixação e conservação, e, à exceção dos lápis e pastéis, exercitamos a comparação e ordenação de valores tonais acromáticos na construção de escalas graduadas e contínuas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

This CU develops the knowledge of technical and expressive characteristics of a liquid material, the Indian ink, with the exploration of various types of brushes, pens and nibs over paper with different properties, shapes and dimensions. Knowledge of techniques and expressive potential of dry materials such as graphite, charcoal, colour pencils and soft and oil pastels allows further use of pencils, mechanical pencils and bars and the contact with a new set of supports. For all the materials is showed the most appropriate ways to fix and preserve them, and, except for pencils and crayons, we exercise the comparison and ranking of tonal values in the construction of achromatic graded and continuous scales.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Esta UC é teórico-prática. Em cada proposta escrita de trabalho prático, efectuar-se-á uma breve apresentação teórica através de textos, demonstrações técnicas e reproduções de obras de autores relevantes. Acompanhamento individual do processo de desenvolvimento de cada exercício proposto, pontuado por momentos de reflexão em grupo e partilha de experiências. No final do semestre cada estudante deverá realizar um dossier, com as suas respostas a todas as propostas de trabalho. A avaliação é contínua com avaliações intercalares no final de cada proposta de trabalho. As componentes da avaliação final são as seguintes: dossier de exercícios com 70% da nota final; pesquisa e experimentação com 20% da nota final e participação, assiduidade e pontualidade com 10% da nota final. Avaliação de recurso – para os alunos que obtiverem 8 ou 9 valores na avaliação contínua, a classificação final resultará da seguinte ponderação: avaliação contínua - 70%; avaliação de recurso - 30%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

This curricular unit is theoretical and practical. In each written practical proposal will be made a brief theoretical presentation through texts, technical demonstrations and relevant authors reproductions. Individual monitoring of the development process of each exercise, punctuated by moments of group reflection and experience sharing. At the end of the semester each student must present a dossier with their answers to all work proposals. Assessment is continuous with on going assessments at the end of each work proposal. The final weighting of the assessment components are as follows: Dossier of exercises with 70% of the final grade; research and experimentation with 20% of the final grade; participation, attendance and punctuality with 10% of the final grade. Appeal assessment - for students who achieved 8 or 9 values in the continuous assessment, the final classification will result of the following weighting: continuous assessment - 70%; appeal assessment - 30%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de ensino alternam fases de exposição dos conteúdos programáticos com a apresentação e desenvolvimento de propostas de exercícios práticos que estimulam a integração de conceitos e competências em diferentes contextos e o seu aprofundamento criativo. Um acompanhamento mais individualizado da aplicação destes conhecimentos pelos estudantes ao longo de todo o semestre é intercalado por fases de apreciação dos trabalhos realizados e de debate alargado à turma.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The teaching methods of the syllabus alternate expository phases with the presentation and development of practical exercise proposals that encourage the integration of concepts and skills in different contexts and their creative deepening. A more individualized monitoring of this knowledge application by students throughout the semester is interspersed with phases of assessment of the work and debate extended to the class.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ARNHEIM, R., Arte e percepção visual, S. Paulo, Pioneira Editora, 1986
BETTI, C. e SALE, T., Drawing - a contemporary approach, Fort Worth, Harcourt Brace, 1997 *DEXTER, E., Vitamin D - new perspectives in drawing, London, Phaidon Press, 2005*
GAIR, A., Artist's manual, S. Francisco, Chronicle Books, 1995
GOLDSTEIN, N., The art of responsive drawing, New Jersey, Prentice Hall, s.d.
LEYMARIE, J., Le dessin - histoire d'un art, Genève, Skira, 1979
MALRAUX, A., O museu imaginário, Lisboa, Edições 70, 2000
MAYER, R., Manual do artista, S.Paulo, Martins Fontes, 1990
MOLINA, J. G. (org.), Les lecciones del dibujo, Madrid, Cátedra, 1995
MOLINA, J. G. (org.), Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo, Madrid, Cátedra, 1999 *RANSON, P., Drawing, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1987*
RODRIGUES, A., O que é desenho, Lisboa, Quimera Editores, 2003.
TEISSIG, K., Les techniques du dessin, Praga, Gründ, 1991

Mapa IV - História da BD e da Ilustração I**4.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

História da BD e da Ilustração I

4.4.1.1. Title of curricular unit:

History of Comics and Illustration I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

HA

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

T30 + OT15

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Rui Paulo da Conceição Duque Maurício

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Nao aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Conhecer a história da Banda Desenhada e da Ilustração integradas numa história da imagem em particular e da cultura em geral.

Reconhecer continuidades formais e distinguir as abordagens e as funções que a ilustração e a banda desenhada

sofreram ao longo dos tempos.

Identificar, numa perspectiva histórica, as fórmulas de inter-relação entre a imagem e a prática da escrita.

Desenvolver instrumentos de apreciação crítica e debate teórico sobre os próprios pressupostos históricos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

To know the history of Comics and Illustration integrated into a history of the image in particular and culture in general.

Recognize formal continuities and distinguish the approaches and functions that illustration and comics suffered over time.

Identify, from a historical perspective, the formulas of interrelationship between image and the practice of writing.

Develop critical appraisal instruments and theoretical debate on its own historical assumptions.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

A Banda Desenhada e a ilustração integradas na História da Arte e da Cultura.

Abordagem histórica dos sistemas icónico-verbais até ao aparecimento do livro impresso.

Modernidade e afirmação da linguagem da Banda Desenhada

Fundação dos campos modernos da ilustração

4.4.5. Syllabus:

The Comics and illustration integrated in the History of Art and Culture.

Historical approach to the iconic-verbal systems until the appearance of the printed book.

Modernity and the affirmation of the language of Comics

Foundation of the Illustration modern fields

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

A assinalação dos conteúdos programáticos por parte do aluno, dotá-lo-á de uma perspectiva histórica de conjunto de ambas as áreas – desde o advento da criação de imagens, possivelmente associada ao relato oral, passando pelo surgimento da escrita, dos suportes, as alterações das suas condições de produção, e a modernidade, assim como o destaque do desenvolvimento específico da banda desenhada.

Permitir-lhe-á também entender a ilustração como uma maneira especial de relacionar imagens com um texto, e a banda desenhada como uma forma moderna e mais implicada dessa mesma relação.

Esta UC constitui-se numa primeira abordagem que permitirá aos alunos uma aproximação aos instrumentos de identificação, de análise específica, pesquisa e desenvolvimento do estudo de ambas as áreas. A sua integração na história da arte em geral e ainda na cultura torna-a como um ponto de partida e uma via de consolidação das competências adquiridas em outras UC do curso.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The identification of the syllabus by the students, will give them a historical perspective of both areas - since the advent of imaging, possibly associated with the oral report, through emergence of writing, the supports, the changes in their production conditions, and modernity, as well as the highlight of the specific development of Comics.

It will also allow them to understand the illustration as a special way to relate images with text, and comics as a modern and more involved form in this same relationship.

This course is a first insight that will allow students an approach to the instruments of identification, specific analysis, research and development of the study of both areas. Their integration in art history in general and also in the history of culture makes this course both a starting point and a mean to consolidate acquired skills in other course units of the study plan.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A explanação/discussão dos diferentes itens do programa terá como ponto de partida privilegiado a análise de textos e o visionamento de imagens. Como complemento das actividades lectivas prevê-se a realização de saídas de campo e visitas orientadas a exposições de interesse relevante. Como principais instrumentos de avaliação serão considerados a assiduidade, a participação crítica activa nas discussões promovidas durante as horas de contacto, a realização de testes escritos, e o desenvolvimento individual de um trabalho de pesquisa, com orientação tutorial, apresentado sob a forma de um documento escrito e defendido oralmente. A classificação final da avaliação contínua resultará da ponderação da classificação obtida nos diferentes elementos de avaliação, a saber: teste escrito 40%; trabalho de investigação 40%; assiduidade e participação 20%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The explanation / discussion of the different items of the program will have as a privileged starting point the analysis of texts and viewing of images. To supplement the teaching activities it is planned to carry out field trips

and guided visits to exhibitions of major interest. The main evaluation tools will be considered attendance, active critical participation in the discussions promoted during the contact hours, written tests, and the individual development of a research paper, with tutorial orientation, presented in the form of a written document and orally presented. The final classification of continuous assessment will result in consideration of the marks obtained in the different elements of assessment, namely: written test 40%; research work 40%; attendance and participation 20%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

A aplicação do binómio explanação/discussão, no enunciado relativo às metodologias de ensino, pressupõe que a transmissão de conhecimentos se faça acompanhar de métodos heurísticos que permitam o seu questionamento permanente. A aquisição de conhecimentos através de métodos expositivos não estará, portanto, desligada de uma atitude crítica em relação aos temas específicos que se consideram pertinentes dentro das coordenadas temporais e geográficas que contextualizam a unidade curricular. Se por um lado se visam objectivos que passam pelo domínio de um discurso operativo específico da história da arte e pelo desenvolvimento de um repertório de produções artísticas que tem um enquadramento de espaço e de tempo, e são portanto classificáveis, também se procura abrir novos questionamentos, em primeiro lugar sobre a pertinência hoje de uma história da arte puramente estilística ou de uma história da arte dos grandes modelos e dos géneros artísticos tradicionais. Para a aquisição de competências do âmbito da BD e da Ilustração, atendendo aos significados sociais, políticos, ideológicos e culturais nos quais as obras foram produzidas, o recurso às teorias da arte é uma hipótese metodológica que deverá ser sempre encarada, além do indispensável visionamento de reproduções de obras. A prevista realização de aulas práticas de contacto – saídas de campo e visitas orientadas a museus, bibliotecas e exposições de interesse relevante – constitui uma das estratégias que mais estimula os alunos pelo carácter motivador que representa o contacto directo com os originais. Trata-se de um instrumento privilegiado do ensino da história da arte por promover a interligação entre a prática e a teoria e o desenvolvimento de capacidades de observação e de reconhecimento de especificidades técnicas que interessam particularmente ao cumprimento dos objectivos desta unidade curricular. O desenvolvimento individual de um trabalho de investigação, com orientação tutorial, previsto no ponto anterior, permite o desenvolvimento e aplicação de procedimentos que passam pela leitura, navegação, exploração e sistematização de informações, ideias e teorias pertinentes à construção de um objecto de investigação e pela adopção de metodologias de investigação extrapoláveis aos trabalhos de pesquisa desenvolvidas noutras áreas científicas. Uma das dimensões mais interessantes do exercício de investigação na área científica da história da arte prende-se com a apreciação crítica das variações historiográficas que ao longo do tempo têm formulado diferentes perspectivas sobre os temas específicos da disciplina. Considera-se portanto fundamental a organização do conhecimento sobre a história da história da BD e da Ilustração como forma de medir a relatividade dos seus paradigmas e de disponibilizar a um autor/ilustrador em formação um saber que lhe permita mover-se com autonomia em diferentes espaços de interpretação e de discussão.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The application of the binomial explanation / discussion, the statement concerning teaching methods, requires that the transmission of knowledge to be accompanied by heuristic methods to its permanent questioning. The acquisition of knowledge through exposition of methods would therefore, not be disconnected of a critical attitude towards specific topics that are considered relevant within the temporal coordinates that contextualize the course. If on one hand it pursue objectives that pass through the area of a specific operating discourse of art history and the development of a repertoire of artistic situations that have a framework of space and time, and are therefore classified, also seeks to open new questions firstly on the relevance today of a purely stylistic art history or a history of art of great models. For the acquisition of the history of comics and illustration under the competence, while addressing the social meanings, political, religious and cultural in which images were produced, the use of written sources is a methodological assumption that should always be considered in addition to the indispensable viewing reproductions of works of. The expected realization of contact practical classes - field trips and guided tours to museums, libraries and expositions - is one of the strategies that most encourages students by motivating character that is direct contact with the works. This is a privileged instrument of the history of art education for promoting the interconnection between practice and theory, developing observation skills and reading area and the full understanding of any artistic reality. The individual development of a research work, with tutorial orientation, mentioned in the previous point, enables the development and implementation of procedures that pass for reading, navigation, exploration and systematization of information, ideas and theories relevant to the construction of a research subject and the adoption of research methodologies extrapolated to the research work developed in other scientific areas. One of the most interesting dimensions of the research exercise in art history relates to the critical assessment of the historiographical changes that over time have formulated different perspectives on specific themes of the course. It is considered so fundamental organization of knowledge about the history of comics and illustration history as a way to measure the relativity of their paradigms and to make available to an artist in training knowledge that will enable it to move autonomously in different spaces of interpretation and discussion.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

*ABEL, Jessica, e MADDEN, Matt, Drawing Words and writing pictures. First Second: Nova Iorque 2008
 ARGAN, Giulio Carl, Arte e Crítica de Arte. Editorial Estampa: Lisboa 1993
 BEATY, Bart, UnPopular Culture. University of Toronto Press: Toronto 2007
 DOOLEY, Michael (ed.), The Education Of A Comics Artist. Allworth Press: Nova Iorque 2005
 EISNER, Will, Comics & Sequential Art. Poorhouse Press: Tamarac, FL 2006
 GASSET, José Ortega y, A Desumanização da Arte. Vega: Lisboa 1997
 GROENSTEEN, Thierry, System of Comics. University Press of Mississippi: Jackson 2007*

KRESS, Gunther, *Reading Images*. Routledge: Nova Iorque 1996
KUNZLE, David, *Rodolphe Töpffer: Father of the Comic Strip Prohelvetia: Mississippi 2007*
MCCLLOUD, Scott, *Understanding Comics. The Invisible Art*, HarperPerennial, Nova Iorque, 1994
PEETERS, Benoît, *Lire la Bande Dessinée*. Flammarion: Paris 2002
VARNUM, Robin e GIBBONS, Christina T. (eds.), *The Language of Comics Word and Image*. University Press of Mississippi: Mississippi 2001

Mapa IV - Estruturas Narrativas I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Estruturas Narrativas I

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Narrative Structures I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

BD

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP30 + OT15

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Betina dos Santos Ruiz

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Nao aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- *Reconhecer as partes de que uma narrativa é feita;*
- *Perceber em que grau determinado autor trabalhou esta ou aquela parte da narrativa, num processo global que envolve diferentes níveis de profundidade;*
- *Identificar componentes do contexto de produção de uma narrativa (conforme a época, a influência de predecessores e contemporâneos do autor, o género etc);*
- *(Re)Construir narrativas, tendo consciência de que é muito importante: dialogar com o(s) texto(s) original(is); conhecer as referências e os interesses do público recetor da obra de arte; trabalhar em busca da melhor adaptação da linguagem e de recursos tais como espaço, tempo, personagens etc.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- *Recognize the parts of which a narrative is made;*
- *Understand to what degree a certain author worked this or that part of the narrative, in a global process that involves different levels of depth;*
- *Identify components of the narrative production context (according to the time, the influence of the author's predecessors and contemporaries, the genre, etc.);*
- *(Re) Construct narratives, being aware that it is very important: dialogue with the original text (s); know the references and interests of the recipient public of the artwork; work towards the best adaptation of language and resources such as space, time, characters etc.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:**1. O ato de leitura de um texto verbal:****1.1 A Leitura como atividade associativa: leitura de mundo e leitura da palavra;****1.2 Como o cânone opera sobre as leituras que fazemos;****2. A relação do escritor com o mundo:****2.1 I. Calvino: os narradores da tribo e a leveza;****2.2 Uma crónica (a escolher);****2.3 Um conto (a escolher).****3. A narrativa primordial:****3.1 Os mitos: tradição e apropriação: “A Casa de Asterión”, Jorge L. Borges;****3.2 As histórias infanto-juvenis;****4. Verosimilhança:****4.1 Argumentar, persuadir e obter um efeito de verdade;****4.2 A verosimilhança na ficção científica****4.4.5. Syllabus:****1. The act of reading a verbal text:****1.1 Reading as an associative activity: world reading and word reading;****1.2 How the canon works on the readings we make;****2. Writer's relationship with the world:****2.1 I. Calvino: the tribe's narrators and the lightness;****2.2 A chronicle (to choose);****2.3 A tale (to choose).****3. The primordial narrative:****3.1 The myths: tradition and appropriation: “The House of Asterión”, Jorge L. Borges;****3.2 Children's stories;****4. Likelihood:****4.1 Arguing, persuading and obtaining a real effect;****4.2 The likelihood in science fiction****4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:**

Os conteúdos programáticos asseguram a discussão a nível teórico e permitem o exercício continuado da escrita, que é o maior objectivo da UC. Entendendo o que é uma novela, os alunos participam melhor na leitura das 3 novelas escolhidas; ao estudarem a estilística do som, da palavra, da frase e da enunciação, compreendem a expressividade da linguagem literária, seja a dos poemas (sobretudo os que falam do próprio fazer poético e da trajetória do poeta), seja a das cartas, e estão mais aptos a utilizá-la; notando como um autor compõe com recurso à caracterização do meio físico, do passado e do presente, podem decidir a respeito da sua narrativa autobiográfica e perspetivar melhor o que desejam dar a conhecer; ao verem como as novelas estão estruturadas, em termos retóricos, saberão abrir a narrativa, desenvolvê-la e principalmente encerrá-la, às vezes o maior desafio de escritores. Terão analisado os textos do curso quanto à coesão, à coerência, ao estilo e influências de outros meios.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The syllabus assure the discussion at the theoretical level and allow the continued exercise of writing, which is the major goal of the CU. Understanding what a novel is, students participate better in reading the 3 chosen novels; studying the sound, word, sentence and utterance stylistic, will help to understand the expressiveness of literary language, of poems (especially those who speak of their own making poetry and the poet's path) of cards, and will be more likely to use it; noting how an author composes using the characterization of the physical environment, past and present, they can decide about their autobiographical narrative and plan better what they want to write; to see how the novels are structured, rhetorically, will give the knowledge to open the narrative, develop it and mostly end it, sometimes the biggest challenge of writers. They will have analysed the CU texts as for its cohesion, coherence, style and influences.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

- Apresentação e leitura de material teórico e de material ficcional (poemas, contos, diários, correspondência, B.D.)
- Discussão crítica, com recurso a suportes digitais;
- Supervisão dos trabalhos desenvolvidos individualmente;
- Devolução comentada desses mesmos trabalhos.

Avaliação Contínua e individual, tendo em conta: assiduidade, pontualidade, participação nas discussões que sucedem as leituras, compreensão dos conceitos teóricos apresentados, atenção aos prazos estipulados. A Avaliação de Recurso cabe aos alunos cuja nota estiver entre os 8,00 e os 10,00 valores. E a ponderação será, então, a seguinte: Avaliação contínua: 70%; Avaliação de recurso: 30%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

- Presentation and reading of theoretical and fictional material (poems, short stories, diaries, correspondence, comic.);
- Critical discussion, using digital media;

- *Supervision of the work developed individually;*
- *Commented return of those same works.*

Évaluation Continuous and individual, taking into account: attendance, punctuality, participation in discussions that follow the readings, understanding of the theoretical concepts presented, attention to deadlines. The Resource Assessment is up to students whose grade is between 8.00 and 10.00 values. And the weighting will then be as follows: Continuous assessment: 70%; Resource rating: 30%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Para que o aluno se aproprie da carga teórica apresentada em nossa bibliografia e que teça seus próprios discursos, sem estar demasiado preso aos do docente que apresenta e comenta essa bibliografia, é que se pretende confrontar esse aluno com situações pontuais e regulares de avaliação, mediante as quais ele próprio estará em condições de fazer afirmações, enquanto analisa narrativas, e reformular questões. Como este aluno tem que dialogar com os textos escolhidos para o curso e também apresentar um texto de autor, terá sempre acompanhamento cuidadoso nas comunicações orais, nas escritas e nos textos mais puramente criativos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

So that the students can appropriate the theoretical load presented in our literature and weave his own speeches, without being too stuck to the teacher who presents and comments on this bibliography, they shall be confronted with specific situations and regular evaluation by which they will be able to make statements, while analysing narratives, and reformulate issues. As these students have to engage with the texts chosen for the course and also submit a original text, will always have careful monitoring in oral communications, in writing and more creative writing.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Aristóteles. Arte Retórica e Arte Poética. Tradução de A. P. de Carvalho. Edições Ouro, s/d.
As Mil e Uma Noites. Tradução de A. Diniz. Da versão de M. Galland. Apresentação de M. Tahan. Edições Ouro, s/d.
BARBOSA, S. Poéticas do Espaço Literário. São Carlos, Claraluz, 2009.
BLOOM, H. O Cânone Ocidental: Os Livros e a Escola do Tempo. Tradução de M. Santarrita. Rio de Janeiro, Objetiva, 2001.
BORGES, J. L. O Aleph. Tradução de F. J. Cardoso. São Paulo, Globo, 2001.
BRAIT, B. A Personagem. São Paulo, Ática, 1985.
CALVINO, I. Seis Propostas para o Próximo Milénio. Tradução de I. Barroso. São Paulo, Companhia das Letras, 1998. 2ª ed.
CANDIDO, A et al. A Personagem de Ficção. São Paulo, Perspectiva, 2004.
COELHO, J. do P. Dicionário das Literaturas Portuguesa, Galega e Brasileira. Porto, Figueirinhas, 1978.
COELHO, N. N. Panorama Histórico da Literatura Infantil e Juvenil. São Paulo, Ática, 1991. 4ª ed.
COUTO, M. Estórias Abensonhadas. Lisboa, Caminho, 1987.

Mapa IV - Processos e Métodos da BD II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Processos e Métodos da BD II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Comics Processes and Methods II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

BD

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

150

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP:45

4.4.1.6. ECTS:

6

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Maria Isabel Assunção Rocha Carvalho

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- *Ser capaz de articular tempo e espaço no desenvolvimento de uma narrativa em BD;*
- *Articular figura (personagens) e espaço (cenário);*
- *Reconhecer os elementos da linguagem visual a aplicar na finalização de uma BD;*
- *Experimentar processos não convencionais na construção de uma Banda Desenhada;*
- *Adquirir capacidade crítica.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- *Be able to articulate time and space in the development of a narrative in comics;*
- *Articulate figure (characters) and space (scenery);*
- *Recognize the elements of visual language to apply in the finalization of a comic;*
- *Try unconventional processes in the construction of a comic strip;*
- *Acquire critical ability.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

- *Dramaturgia na BD / planos de acção;*
- *Relação tempo e espaço / transições narrativas;*
- *Ritmo narrativo;*
- *(Introdução ao) desenvolvimento de personagens;*
- *(Introdução aos) sistema de representação do espaço (perspectivas e axonometrias);*
- *Articulação figura (personagens) e espaço (cenários);*
- *(Introdução aos) elementos da linguagem visual;*
- *A definição de um estilo visual coerente;*
- *A visualidade do texto na BD / opções tipográficas;*
- *A luz e a cor na BD na construção de ambientes e emoções;*
- *Abstracção e experimentalismo na BD;*
- *A dimensão comunicativa na BD;*
- *A simulação do som na BD (onomatopias).*

4.4.5. Syllabus:

- *Dramaturgy in comics / plans of actions;*
- *Relation time and space / narrative transitions;*
- *Narrative rhythm;*
- *(Introduction to) character development;*
- *(Introduction to) space representation system (perspectives and axonometries);*
- *Articulation of figure (characters) and space (scenarios);*
- *(Introduction to) elements of visual language;*
- *The definition of a coherent visual style;*
- *The visuality of text in comics / typographic options;*
- *Light and color in comics in the construction of environments and emotions;*
- *Abstraction and experimentalism in comics;*
- *The communicative dimension;*
- *Sound simulation (onomatopoeia)*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Atingido um certo grau de conhecimento do sistema da BD, o aluno aprofundará exploratoriamente cada uma das partes constituintes de um projecto de BD (texto e imagem, tempo e espaço, ritmo narrativo, desenvolvimento de personagens, perspectiva, cor, ambientes, etc.). Os conteúdos ministrados permitirão que o aluno ganhe confiança para explorar, de forma experimental, progressivamente, os limites do sistema da BD com uma atitude autoral. O trabalho de finalização, com a escolha adequada dos elementos da linguagem visual a aplicar e respectivos materiais, dará oportunidade para o aluno testar estilos sem que seja esperado que opte por um. Durante este semestre, a produção individual será sempre acompanhada por uma tomada de posição crítica integrada no trabalho da turma e no contexto da BD oferecendo ocasiões para o aluno ir adquirindo um espírito crítico e fundamentado que o acompanhará

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

Upon reaching a certain degree of knowledge of the comics system, the student will explore each of the constituent parts of a comic book project (text and image, time and space, narrative rhythm, character development, perspective, color, environments, etc.). The contents taught will allow the student to gain confidence to explore in a experimental manner, progressively, the limits of the comics system with an authorial attitude. The finalization work, with the appropriate choice of visual language elements to apply and their materials, will give the student the opportunity to test styles without expecting to choose only one. During this semester, the individual production will always be accompanied by a critical position integrated in the work developed by the class and in the context of comics, offering occasions for the student to acquire a critical and grounded spirit that will accompany him from now on.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Tratando-se de uma UC teórico-prática as metodologias de ensino usadas são: exposição teórica dos conteúdos programáticos auxiliada pela apresentação de referências bibliográficas, visuais e textuais, recorrendo a dispositivos multimédia; exercícios práticos a serem realizadas nas horas de contacto e no tempo atribuído ao trabalho individual; organização de momentos de discussão em grupo; orientação individual do trabalho do aluno; verificação regular do cumprimento do trabalho individual; incentivo à participação dos alunos nos momentos de reflexão e crítica sobre o panorama actual da Banda Desenhada e Ilustração. Tendo em consideração as competências adquiridas, a avaliação dos resultados obtidos atenderá ainda à participação do aluno no contexto da aula e o interesse demonstrado, a assiduidade e pontualidade, e à capacidade de dar respostas ao que lhe é proposto mas também de auto-iniciativa – nomeadamente na proposta de questões relevantes a serem debatidas no contexto das aulas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

As a theoretical-practical UC the teaching methodologies used are: theoretical exposition of syllabus aided by the presentation of bibliographic, visual and textual references, using multimedia devices; practical exercises to be performed during contact hours and the time allotted to individual work; organization of group discussion moments; individual orientation of student work; regular verification of compliance with individual work; encouraging student participation in moments of reflection and criticism of the current landscape of comics and illustration. Taking into account the acquired competences, the evaluation of the obtained results will also take into account the student's participation in the classroom context and the interest shown, the attendance and punctuality, and the ability to give answers to what is proposed but also of self-initiative - namely in the proposal of relevant questions to be debated in the context of the classes.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Na Área Científica da BD considera-se como fundamental a introdução dos conteúdos programáticos através de exposições teóricas que antecedem as propostas de trabalho prático a serem realizadas nas horas de contacto bem como em trabalho individual, para que a complementaridade da teoria com a prática permita que o aluno adquira as competências esperadas. O recurso a referências visuais e textuais fornece uma base de contextualização para que o aluno tome contacto com a História (antiga e recente) da BD e das “obras” de reconhecida relevância.

O desenvolvimento das propostas de trabalhos (componente prática) permite que o aluno assimile a matéria que lhe foi transmitida ao experimentar por si mesmo dificuldades que, com a ajuda do docente e em diálogo com os resultados dos colegas da turma, serão suplantadas.

Ainda no âmbito das propostas de trabalho, o aluno será convidado a efectuar trabalho prático de experimentação e investigação em função dos conteúdos abordados que o ajudará gradualmente a exercitar-se em metodologias de investigação que lhe forneçam bases para dar respostas fundamentadas e alicerçadas em referências – neste caso gráficas. As propostas de trabalho iniciais serão de grupo de modo a fomentarem no aluno aptidões comunicativas e interesse no diálogo e confronto constante dos resultados obtidos com os colegas, o que promoverá uma positiva “abertura” à crítica e estimulará a auto-crítica.

São também de máxima importância as discussões em grupo e o acompanhamento individual de modo a que a aprendizagem seja integralmente conseguida através da aquisição de uma atitude reflexiva sobre os resultados obtidos em funções dos conteúdos programáticos leccionados.

Para que os objectivos de aprendizagem sejam conseguidos com máximo proveito, estimular-se-á o recurso aos conteúdos e resultados de aprendizagem de outras unidades curriculares de distintas áreas científicas, visando práticas activas de intersecção de conhecimentos e competências.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

In BD's Scientific Area, it is considered fundamental to introduce the syllabus through theoretical expositions that precede the practical work proposals to be carried out during contact hours as well as individual work, so that the complementarity of theory with practice allows the student acquires the expected skills. The use of visual and textual references provides a contextual basis for the student to get in touch with the history (old and recent) of BD and the “works” of recognized relevance.

The development of the work proposals (practical component) allows the student to assimilate the material transmitted to him by experiencing for himself difficulties that, with the help of the teacher and in dialogue with the results of the classmates, will be overcome.

Also within the scope of the work proposals, the student will be invited to carry out practical work of

experimentation and research based on the contents addressed, which will gradually help him to exercise research methodologies that provide bases for answers based on references - in this case graphics. The initial work proposals will be group work in order to foster in the student communicative skills and interest in dialogue and constant confrontation of the results obtained with colleagues, which will promote a positive "openness" to criticism and stimulate self-criticism.

Group discussions and individual follow-up are also of utmost importance, so that learning can be fully achieved through the acquisition of a reflective attitude about the results obtained from the taught syllabus. In order to achieve the most effective learning objectives, the use of the contents and learning outcomes of other curricular units from different scientific areas will be encouraged, aiming at active practices of intersection of knowledge and skills.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- ABEL, Jessica & Madden, Matt. Drawing Words, Writing Pictures. First Second Books, New York, 2008.*
COTRIM, João Paulo. A Tira Cómica nos Jornais Contemporâneos. Ed. Humorgrafe, Lisboa 1997.
DE DEUS, António Dias. Os Comics em Portugal. Uma História da Banda Desenhada, Cotovia/Bedeteca de Lisboa, 1997.
EISNER, Will. Comics & Sequential Art . Ed. Poorhouse Press, New York, 2006.
GROENSTEEN, Thierry. Comics and narration. University Press of Mississippi, 2013.
KRESS, Gunther. Reading Images. New York: Routledge, 1996.
MCCLLOUD, Scott. Making Comics. New York: Harper, 2006.
MCCLLOUD, Scott. Reinventing Comics. New York: William Morrow Paperbacks, 2000
SABIN Roger. Below Critical Radar. Ed. Slab-O-Concrete, New York, 1989.
SABIN, Roger. Comics, Comix & Graphic Novels. Ed. Phaidon, New York, 2002.
TOPFFER, Rodolphe. Father of the Comic Strip. Prohelvetia, Mississippi, 2007.
VARNUM, Robin. The Language of Comics Word and Image. Mississippi : University Press of Mississippi, 2001.

Mapa IV - Narrativas Gráficas Experimentais II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Narrativas Gráficas Experimentais II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Experimental Graphic Narratives II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

BD

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

150

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP45

4.4.1.6. ECTS:

6

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Daniel José Silvestre Faria da Silva

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Este segundo segmento da UC, será dedicado à construção de narrativas que subvertam o compromisso da banda

desenhada com a figuração (entre a figuração e a abstração), a balonagem, a vinheta sequencial e as relações icónico verbais.

Deste modo, os objectivos de aprendizagem sintetizam-se nos seguintes tópicos:

C1. Entender as diferentes convenções da banda desenhada como construções culturais contingentes ao seu tempo;

C2. Conhecer e relacionar-se com diferentes modelos de produção experimental no campo da BD.

C3. Ser capaz de envolver e subverter os diferentes códigos específicos da banda desenhada no processo criativo;

C4. Entender a reflexividade como estratégia comunicativa;

C5. Ser capaz de avaliar criticamente o jogo exploratório com os elementos estruturais da BD.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

This second segment of UC will be devoted to the construction of narratives that subvert the commitment of comics to figuration (between figuration and abstraction), ballooning, sequential vignette and iconic verbal relations.

Thus, learning objectives are summarized in the following topics:

C1. Understand the different conventions of comics as cultural constructs contingent on their time;

C2. Know and relate to different models of experimental production in the field of comics.

C3. Being able to engage and subvert the different comic-specific codes in the creative process;

C4. Understand reflexivity as a communicative strategy;

C5. Being able to critically evaluate the exploratory game with the structural elements of the comic.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

1. A evolução histórica do sistema da banda desenhada e dos seus elementos estruturais;

2. Estratégias de criação auto-reflexivas;

3. Apropriação visual, colagem e montagem;

3. Projecto. Planificação / Organização por etapas;

4. Especificidades metodológicas para diferentes tipos de projecto.

4.4.5. Syllabus:

1. The historical evolution of the comic book system and its structural elements;

2. Self-reflective creation strategies;

3. Visual appropriation, bonding and assembly;

3. Project. Planning / Organization by stages;

4. Methodological specificities for different project types.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos lecionados contribuem para os objectivos de aprendizagem estabelecidos para a UC da seguinte forma:

1. A evolução histórica do sistema da banda desenhada e dos seus elementos estruturais (C1; C5)

2. Estratégias de criação auto-reflexivas (C1; C2; C3; C4)

3. Apropriação visual, colagem e montagem (C2; C3; C4)

3. Projecto. Planificação / Organização por etapas (C3; C5)

4. Especificidades metodológicas para diferentes tipos de projecto (C1; C2; C3)

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The syllabus taught contributes to the learning objectives set for the as follows:

1. The historical evolution of the comic book system and its structural elements (C1; C5)

2. Self-Reflective Creation Strategies (C1; C2; C3; C4)

3. Visual appropriation, bonding and assembly (C2; C3; C4)

3. Project. Planning / Stepwise Organization (C3; C5)

4. Methodological specificities for different project types (C1; C2; C3)

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Esta unidade curricular desenvolver-se-á, no conjunto das horas totais de trabalho, através da:

- Resolução de propostas de trabalho;

- Resolução de exercícios complementares de pequena extensão;

- Sessões de discussão entre os alunos da turma;

- Sessões teóricas orientadas pelo docente da UC;

- Redacção e apresentação oral regular de ensaios e relatórios (sobre um autor, assunto ou evento);

- Visualização de referências em diferentes formatos,

- Leitura e comentário de textos de referência.

As aulas de contacto dividem-se em teórico-práticas e de orientação tutorial. A avaliação é contínua. Terá como elementos de avaliação:

- A pontualidade e assiduidade (a);
 - A qualidade e quantidade de trabalho proveniente da resolução das propostas de trabalho, dos exercícios, dos ensaios e dos relatórios;
 - A participação na dinâmica de aprendizagem da turma;
 - A apresentação regular de trabalho individual.
- Não há, nesta unidade curricular, avaliação de recurso.**

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

This curricular unit will be developed, in the total working hours, through:

- Resolution of work proposals;
- Resolution of complementary short exercises;
- Discussion sessions among the students of the class;
- Theoretical sessions guided by the UC teacher;
- Writing and regular oral presentation of essays and reports (about an author, subject or event);
- View references in different formats,
- Reading and commenting of reference texts.

The contact classes are divided into theoretical-practical and tutorial orientation. The evaluation is continuous. It will have as evaluation elements:

- Punctuality and attendance (a);
- The quality and quantity of work resulting from the resolution of work proposals, exercises, essays and reports;
- Participation in the learning dynamics of the class;
- Regular presentation of individual work.

There is no resource assessment in this course.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

As metodologias de ensino contribuem para os objectivos de aprendizagem estabelecidos para a unidade curricular da seguinte forma:

- Resolução de propostas de trabalho (C2; C3; C4; C5)
- Resolução de exercícios complementares de pequena extensão (C2; C3; C4; C5)
- Sessões de discussão entre os alunos da turma (C1; C2; C4; C5);
- Sessões teóricas orientadas pelo docente da UC (C1; C2; C4; C5)
- Redacção e apresentação oral regular de ensaios e relatórios (sobre um autor, assunto ou evento) (C1; C2, C4; C5)
- Visualização de referências em diferentes formatos (C1; C2, C4; C5)
- Leitura e comentário de textos de referência (C1; C2; C4; C5)

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Demonstration of the coherence of teaching methodologies with the learning objectives of the course.

Teaching methodologies contribute to the learning objectives set for as follows:

- Resolution of work proposals (C2; C3; C4; C5)
- Resolution of short complementary exercises (C2; C3; C4; C5)
- Discussion sessions among the students of the class (C1; C2; C4; C5);
- Theoretical sessions guided by the UC lecturer (C1; C2; C4; C5)
- Writing and regular oral presentation of essays and reports (about an author, subject or event) (C1; C2, C4; C5)
- View references in different formats (C1; C2, C4; C5)
- Reading and commenting of reference texts (C1; C2; C4; C5)

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BARBIERI, Daniele. As Linguagens dos Quadrinhos. São Paulo: Editora Peirópolis, 2017.

COHN, Neil. The Visual Language of Comics: Introduction to the Structure and Cognition of Sequential Images. London: Bloomsbury Publishing, 2013

DOOLY, M., & HELLER, S. The education of a comics artist: visual narrative in cartoons, graphic novels, and beyond. New York: Allworth Press, 2005.

HATFIELD, Charles. Alternative Comics: An Emerging Literature. Mississippi: University Press of Mississippi, 2005.

HEER, Jeet & WORCESTER, Kent. A Comics Studies Reader. Mississippi: University Press of Mississippi, 2009.

Heller, S., & Arisman, M. (Eds.). The education of an illustrator. New York: Allworth Press : School of Visual Arts, 2000.

SABIN Roger. *Below Critical Radar*. Ed. Slab-O-Concrete, New York, 1989.

SABIN, Roger. *Comics, Comix & Graphic Novels*. Ed. Phaidon, New York, 2002.

SMOLDEREN, Thierry. *The Origins of Comics: From William Hogarth to Winsor McCay*. Jackson: University Press of Mississippi, 2014.

Mapa IV - Desenho de Figura e do Movimento II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Desenho de Figura e do Movimento II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Figure and Movement Drawing II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

DES

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

150

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP45

4.4.1.6. ECTS:

6

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Joana Luísa da Silva Paradinha Ribeiro

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Conhecer e compreender a anatomia básica do corpo humano, a partir do sistema muscular;

Representar correctamente a partir do real;

Usar esses conhecimentos na representação da figura humana quer em posições estáticas quer na captação de movimentos;

Compreender a figura humana em situações de acção e saber traduzi-las graficamente;

Ser sensível às energias, ao ritmo e às forças do corpo humano de modo a explorar graficamente estes aspectos;

Aplicar todos estes conhecimentos no contexto de outras unidades curriculares.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

Know and understand the basic anatomy of the human body, based on the muscular system;

Represent correctly from real;

Use this knowledge to represent the human figure both in static positions or in motion capture;

Understanding the human figure in action situations and know how to translate them graphically;

Be sensitive to the energies, the rhythm and the forces of the human body in order to graphically explore these aspects;

Apply all this knowledge in the context of other curricular units.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

1. Volume

Estudo gestual; estudo gestual do volume; registo linear; registo tonal.

2. Miologia**Elementos musculares condicionantes da forma e do movimento.****3. Corpo e composição****A relação do corpo com a sua envolvente.****4.4.5. Syllabus:****1. Volume****Gestural study; gestural volume study; linear registration; tonal register.****3. Myology****The muscles that affect the shape and movement****5. Body and composition****The body's relationship to its surroundings.****4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:**

Os conteúdos programáticos foram seleccionados de modo a proporcionar aos estudantes um conhecimento sistematizado, profundo e articulado, sobre os principais problemas da representação da figura humana. O programa divide-se em três eixos: o primeiro trata os problemas da representação, do desenho de observação e volume, onde se pretende que os estudantes conheçam, explorem e interpretem graficamente o corpo humano, para que entendam as especificidades da representação da figura e do movimento; os outros dois pontos visam dotar os estudantes da capacidade de conhecer e compreender a anatomia básica do corpo humano, estudando o sistema muscular, no sentido de entenderem a estrutura como definidora da forma, para serem capazes de interpretar, analisar e compreender o corpo humano nos seus diversos movimentos, capacitando-os para a aplicação destas aprendizagens noutras unidades curriculares.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The syllabus was selected to provide students a systematic knowledge, deep-seated and articulate, on the main problems of the representation of the human figure. The program is divided into three areas: the first deal with the problems of representation, drawing and observation and volume, so that students know, explore and graphically interpret the human body, so that they understand the specifics of the representation of and figure and movement; the other two points are designed to provide students the ability to know and understand the basic anatomy of the human body by studying the muscular system, in order to understand the structure as defining of the form, to be able to interpret, analyze and understand the human body in its different movements, enabling them to apply these learnings in other curricular units.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As horas de contacto são integralmente realizadas com a metodologia teórico-prática. Os conteúdos programáticos serão apresentados através do visionamento de imagens, para serem desenvolvidos numa perspectiva eminentemente prática, de cujos resultados se procurará extrair os princípios teóricos fundamentais. Os exercícios de representação serão realizados a partir do natural, nas H.T.I. serão solicitados exercícios complementares para o estudo dos conteúdos.

A avaliação contínua será efectuada pelo desempenho nos trabalhos, com os seguintes critérios: capacidade de observação e compreensão dos dados visuais, aferida no correcto registo das relações de proporção, relações tonais e das características volumétricas da forma; capacidade de controlar as relações dinâmicas e de dimensão da imagem com o espaço; domínio das técnicas de expressão gráfica; capacidade de investigação e invenção gráficas; capacidade de utilização do vocabulário específico e da aplicação dos conceitos adquiridos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Contact hours are fully implemented with the theoretical-practical methodology. The syllabus will be presented from the image viewing, in order to be developed in an eminently practical perspective, the results of which seek to extract the fundamental theoretical principles. The representation exercises will be held based on natural during the contact hours, in the individual working hours will be required supplementary exercises for the study of the contents.

Assessment is continuous and will be carried out by analyzing the performance in the works, with the following criteria: observation skills and understanding of visual data, measured in the correct recording of proportion relations, tonal relationships and volumetric characteristics of form; ability to control the dynamic relations and image size with the space; ability use of graphic expression techniques; research capacity and graphic invention; ability to use the specific vocabulary and application of acquired concepts.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de ensino e de avaliação foram concebidas de modo a que os estudantes possam desenvolver as suas capacidades de observação e representação da figura humana, para tal a necessidade de realização de trabalhos eminentemente práticos, de modo a terem contacto com o referente de estudo da unidade curricular. Os exercícios são enquadrados por propostas de trabalho onde são definidos os objectivos e conteúdos programáticos abordados nesse tempo experimental. As propostas de trabalho visam incutir nos estudantes a autonomia e a capacidade de desenvolverem um conjunto de exercícios que lhes possibilita conhecer técnicas e sua aplicação na representação da figura humana e do movimento, e acompanhadas com apresentações de

imagens, textos, vídeos e exposições que permitam analisar e reflectir sobre os vários pontos dos conteúdos programáticos. Nestas apresentações pretende-se desenvolver o espírito crítico e reflexivo sobre os vários modos, técnicas e expressões na representação da figura humana e do movimento, por isso os estudantes são convidados a terem uma participação activa, na análise dos vários dispositivos apresentados para o estudo dos conteúdos, de modo a desenvolverem atitudes questionadoras e analíticas, e para que também possam desenvolver competências de comunicação.

Os exercícios de observação e representação visam o desenvolvimento de competências cognitivas, para tal o docente promove metodologias que se concretizam no acompanhamento individualizado do estudante, criando um ambiente pedagógico que se centra no estudante/indivíduo, no sentido de o orientar para que este possa colmatar as suas dificuldades, mas também para que possa construir as suas próprias aprendizagens, no sentido de transpor para as outras unidades curriculares as competências adquiridas pelo estudo do desenho de figura e movimento.

A avaliação por portefólio pedagógico visa proporcionar um espaço de análise. A reflexão proporcionada pela visualização das várias propostas de trabalho e exercícios permite que docente e estudantes possam identificar os pontos fortes e fracos, e conferir a evolução. Os momentos de diálogo proporcionados por este tipo de avaliação permitem estipular estratégias e didácticas específicas que possibilitem ao estudante construir um saber que lhe fornecerá aptidões e competências que serão desenvolvidas ao longo do ciclo de estudos, mas também na sua futura profissão.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The methods of teaching and assessment are designed so that students can develop their skills of observation and representation of the human figure, performing eminently practical work in order to have contact with the referent study of the curricular unit.

The exercises are framed by proposed work where the objectives and program content covered in this experimental time are set. Work proposals aim to instill in students the autonomy and the ability to develop a set of exercises that enables them to know the techniques and its implementation in the representation of the human figure and movement, together with presentations of images, text, videos and exhibitions to analyze and reflect on the various points of the syllabus. In these presentations we intend to develop critical and reflective spirit of the various modes, techniques and expressions in the representation of the human figure and movement, so the students are invited to take an active part in the analysis of various devices presented to the study of content in order to develop inquiring and analytical actions, and which can also develop communication skills.

The exercises are aimed at the development of cognitive skills, for such the teacher promotes methodologies that are realized in individual monitoring student, creating an educational environment that focuses on the student / individual, so they can solve their problems, but also so that they can build their own learning in order to transpose into other curricular units the skills acquired by the study of the figure and movement drawing.

The assessment by educational portfolio aims to provide a space for analysis. The reflection provided by the observation of the several proposals for work and exercise allows teachers and students to identify strengths and weaknesses, and check the progress. The moments of dialogue offered by this type of assessment allows stipulate specific strategies and teaching that enable students to construct knowledge that will provide skills and competencies that will be developed over the course, but also in their future career.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BETTI, Claudia, SALE, Teel (1992) – Drawing, A Contemporary Approach. Orlando, Harcourt Brace College Pub.

GOLDSTEIN, Nathan (1999) – The Art of Responsive Drawing. New Jersey: Prentice Hall.

FUNDAÇÃO DE SERRALVES (2005) – Da Escrita à Figura. Desenhos da Coleção da Fundação de Serralves. Lisboa: Assírio e Alvim.

MASSIRONI, Manfredo (1983) – Ver Pelo Desenho. Lisboa: Edições 70.

MOLINA, Juan J. G. (Coord.)(1985) – Las Lecciones Del Dibujo. Madrid: Cátedra.

NICOLAIDES, Jean (1969) – Le natural way to draw. Houghton Mifflin Company.

SAUSMAREZ, Maurice de (1986) – Desenho Básico-As Dinâmicas Da Forma Visual. Lisboa: Ed. Presença.

RODRIGUES, Ana Leonor (2003) – O que é Desenho. Lisboa: Quimera Editores.

TAVARES, Eduardo (1994) – Anatomia Artística: construção plástica do corpo humano. Porto: Asa.

Mapa IV - Processos e Materiais II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Processos e Materiais II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Processes and Materials II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

DES

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

150

4.4.1.5. Horas de contacto:

PT:45

4.4.1.6. ECTS:

6

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

António Gonçalves da Costa

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Conhecer a teoria da cor e respectiva nomenclatura e dominar ao nível prático a sua utilização em exercícios específicos. Aplicar conhecimentos sobre a cor no contexto de exercícios de representação e interpretação. Conhecer os processos de preparação de suportes e conservação da imagem relativos às técnicas de meios viscosos. Investigar as possibilidades de alteração dos suportes e avaliar e sistematizar os resultados. Conhecer os principais constituintes dos vários materiais, características físicas e químicas relevantes e normas de segurança a respeitar no seu manuseamento.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

To know color theory and its nomenclature and master on the practical level the use in specific exercises. Apply knowledge about the color in the context of representation and interpretation exercises. Knowing the preparation procedures of supports and image conservation on technical viscous media. Investigate the possibility of alteration of supports and evaluate and systematize the results. Know the main constituents of the various materials, relevant physical and chemical characteristics and safety standards to be followed in handling.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

*1. Estudo da cor 1.1. Cor aditiva/subtractiva 1.2. Cores primárias, secundárias e complementares 1.3. As cores e os seus contrastes 1.4. Afinação da cor
2. Meios viscosos e seus suportes 2.1. Guache 2.1.1. Material a utilizar 2.1.2. Aplicações práticas de teoria da cor 2.2. Aguarela 2.2.1. Material a utilizar 2.2.2. Pincéis e papeis adequados 2.2.3. Papel húmido e seco 2.2.4. Materiais auxiliares como esponjas, panos ou borracha líquida 2.3. Ecoline 2.4. Têmpera de ovo, encáustica e fresco 2.5 Acrílico 2.5.1. Material a utilizar (pincéis e papeis adequados) 2.5.2. Outros suportes: madeira, tela, etc. 2.6. Óleo 2.6.1. Material a utilizar.*

4.4.5. Syllabus:

*1. Color Study 1.1. Additive/subtractive colours 1.2. Primary, secondary and complementary colours 1.3. The colours and their contrasts 1.4. Tinting
2. viscous media and its supports. 2.1 Gouache 2.1.1. Instruments to use 2.1.2. Practical applications of Colour theory 2.2. Watercolour 2.2.1. Materials to use 2.2.2. Appropriate Brushes and papers 2.2.3. Wet and dry paper 2.2.4. Auxiliary materials such as sponges, cloths or liquid rubber 2.3. Ecoline 2.4. Egg Temper, encaustic and fresco 2.5 Acrylic 2.5.1. Materials to use (Appropriate Brushes and papers) 2.5.2. Other media: wood, canvas, etc. 2.6. Oil 2.6.1. Materials to use.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Nesta unidade curricular desenvolvemos o estudo da cor em estreita relação com exercícios específicos de representação e interpretação de imagens através do conhecimento das características técnicas e expressivas do guache, com a exploração de diversos tipos de pincéis sobre papéis com propriedades, formatos e dimensões distintas. O conhecimento das técnicas e das potencialidades expressivas da aguarela, do acrílico e do óleo permite uma utilização diferenciada dos pincéis e de outros materiais auxiliares bem como o contacto com um novo conjunto de suportes: papéis, telas ou madeiras e respectivos procedimentos de preparação. Em todos os materiais abordamos as características físicas e químicas mais relevantes, o respeito pelas normas de segurança e os mais adequados modos de os fixar e conservar.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

In this course will be developed the study of colour with specific representation and interpretation exercises of images through the knowledge of technical and expressive characteristics of gouache, with the exploration of various types of brushes over papers with different properties, shapes and dimensions. Knowledge of the techniques and the expressive potential of watercolour, acrylic and oil paint allows a diverse use of brushes and other auxiliary materials as well as the contact with a new set of supports: papers, canvas or woods and related preparation procedures. We address the most important physical and chemical characteristics of all the materials, respect for safety standards and the most appropriate ways to fix and maintain.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Esta UC é teórico-prática. Em cada proposta escrita de trabalho prático, efectuar-se-á uma breve apresentação teórica através de textos, demonstrações técnicas e reproduções de obras de autores relevantes. Acompanhamento individual do processo de desenvolvimento de cada exercício proposto, pontuado por momentos de reflexão em grupo e partilha de experiências. No final do semestre cada estudante deverá realizar um dossier, com as suas respostas a todas as propostas de trabalho. A avaliação é contínua com avaliações intercalares no final de cada proposta de trabalho. As componentes da avaliação final são as seguintes: dossier de exercícios com 70% da nota final; pesquisa e experimentação com 20% da nota final e participação, assiduidade e pontualidade com 10% da nota final.

Avaliação de recurso – para os alunos que obtiverem 8 ou 9 valores na avaliação contínua, a classificação final resultará da seguinte ponderação: avaliação contínua - 70%; avaliação de recurso - 30%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

This curricular unit is theoretical and practical. In each written practical proposal will be made a brief theoretical presentation through texts, technical demonstrations and relevant authors reproductions. Individual monitoring of the development process of each exercise, punctuated by moments of group reflection and experience sharing. At the end of the semester each student must present a dossier with their answers to all work proposals. Assessment is continuous with on going assessments at the end of each work proposal. The final weighting of the assessment components are as follows: Dossier of exercises with 70% of the final grade; research and experimentation with 20% of the final grade; participation, attendance and punctuality with 10% of the final grade.

Appeal assessment - for students who achieved 8 or 9 values in the continuous assessment, the final classification will result of the following weighting: continuous assessment - 70%; appeal assessment - 30%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de ensino alternam fases de exposição dos conteúdos programáticos com a apresentação e desenvolvimento de propostas de exercícios práticos que estimulam a integração de conceitos e competências em diferentes contextos e o seu aprofundamento criativo. Um acompanhamento mais individualizado da aplicação destes conhecimentos pelos estudantes ao longo de todo o semestre é intercalado por fases de apreciação dos trabalhos realizados e de debate alargado à turma

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The teaching methods alternate exposure phases of the syllabus with the presentation and development of practical exercise proposals that encourage the integration of concepts and skills in different contexts and their creative deepening. A more individualized monitoring of the knowledge application by students throughout the semester is interspersed with phases of assessment of the work and debate extended to the class.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ARNHEIM, R., Arte e percepção visual, S. Paulo, Pioneira Editora, 1986. GAIR, A., Artst's manual, S. Francisco, Chronicle Books, 1995.

ITTEN, J., Arte de la couleur, Paris, Dessain et Tolra, 1993.

JENNINGS, S., Manual del color para el artista, Madrid, Blume, 2005. MAYER, R., Manual do artista, S.Paulo, Martins Fontes, 1990.

SMITH, R., Manual do artista, Lisboa, Civilização, 2006. TEISSIG, K., Les techniques du dessin, Praga, Gründ, 1991.

Mapa IV - História da BD e da Ilustração II**4.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

História da BD e da Ilustração II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

History of Comics and Illustration II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

HA

4.4.1.3. Duração:***Semestral*****4.4.1.4. Horas de trabalho:*****75*****4.4.1.5. Horas de contacto:*****T30 + OT15*****4.4.1.6. ECTS:*****3*****4.4.1.7. Observações:*****<sem resposta>*****4.4.1.7. Observations:*****<no answer>*****4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):*****Rui Paulo da Conceição Duque Maurício*****4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:*****Não aplicável*****4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):*****Reconhecer, integrar e criticar a produção contemporânea à luz da sua tradição específica e da cultura em geral.******Estabelecer relações entre os diferentes pólos de produção de banda desenhada e de ilustração e em termos geográficos e as influências mútuas.******Analisar, criticamente, exemplos significativos das práticas contemporâneas da bd e da ilustração.******Desenvolver instrumentos de apreciação crítica e de debate teórico sobre a bd e a ilustração.*****4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):*****Recognize, integrate and criticize modern and contemporary production in light of its specific tradition and culture in general.******Establishing relationships between different poles of comics and illustration production in geographical terms and their mutual influences.******Analyze, critically, significant examples of modern and contemporary practices of comics and illustration.******Develop tools for critical appreciation and theoretical debate on comics and illustration.*****4.4.5. Conteúdos programáticos:*****1. Tendências modernas e contemporâneas da BD e da Ilustração******1.1 Ilustração******1.1.1 Campos, temas específicos e autores-chave******1.1.2 Autonomias e convergências******1.2 Bd******1.2.1 Os pólos centrais de criação.******1.2.2 Desequilíbrios entre “centros” e “periferias”******1.2.3. Continuidades e rupturas, tradição e crise******1.2.4 “Escolas” e autores******2. As experiências nas fronteiras da bd e da ilustração*****4.4.5. Syllabus:*****1.Modern and contemporary trends of BD and Illustration***

1.1 Illustration

1.1.1 Fields, specific themes, and key authors

1.1.2 Autonomies and convergences

1.2 Comics

1.2.3 The central poles of creation.

1.2.4 Imbalances between “centers” and “peripheries”

1.2.3. Continuities and ruptures, tradition and crisis

1.2.4 “Schools” and authors

2. Experiences at the frontiers of comics and illustration

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

A assinalação dos conteúdos programáticos por parte do aluno, dotá-lo-á de uma perspectiva histórica de conjunto das áreas da banda desenhada e da ilustração. Permitir-lhe-á também entender a ilustração como uma maneira especial de relacionar imagens com um texto, e a banda desenhada como uma forma moderna e mais implicada dessa mesma relação.

Esta UC constitui-se numa abordagem que permitirá aos alunos uma aproximação aos instrumentos de identificação, de análise específica, pesquisa e desenvolvimento do estudo de ambas as áreas. A sua integração na história da arte em geral e ainda na cultura torna-a como um ponto de partida e uma via de consolidação das competências adquiridas em outras UC do curso.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes: curricular unit's learning objectives.

The identification of the syllabus by the students, will give them a historical perspective of the areas of comics and the illustration. It will also allow them to understand the illustration as a special way to relate images with text, and comics as a modern and more involved form in this same relationship.

This course is a insight that will allow students an approach to the instruments of identification, specific analysis, research and development of the study of both areas. Their integration in art history in general and also in the history of culture makes this course both a starting point and a mean to consolidate acquired skills in other course units of the study plan.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A explanação/discussão dos diferentes itens do programa terá como ponto de partida privilegiado a análise de textos e o visionamento de imagens. Como complemento das actividades lectivas prevê-se a realização de saídas de campo e visitas orientadas a exposições de interesse relevante. Como principais instrumentos de avaliação serão considerados a assiduidade, a participação crítica activa nas discussões promovidas durante as horas de contacto, a realização de testes escritos, e o desenvolvimento individual de um trabalho de pesquisa, com orientação tutorial, apresentado sob a forma de um documento escrito e defendido oralmente. A classificação final da avaliação continua resultará da ponderação da classificação obtida nos diferentes elementos de avaliação, a saber: teste escrito 40%; trabalho de investigação 40%; assiduidade e participação 20%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The explanation / discussion of the different items of the program will have as a privileged starting point the analysis of texts and viewing of images. To supplement the teaching activities it is planned to carry out field trips and guided visits to exhibitions of major interest. The main evaluation tools will be considered attendance, active critical participation in the discussions promoted during the contact hours, written tests, and the individual development of a research paper, with tutorial orientation, presented in the form of a written document and orally presented. The final classification of continuous assessment will result in consideration of the marks obtained in the different elements of assessment, namely: written test 40%; research work 40%; attendance and participation 20%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

A aplicação do binómio explanação/discussão, no enunciado relativo às metodologias de ensino, pressupõe que a transmissão de conhecimentos se faça acompanhar de métodos heurísticos que permitam o seu questionamento permanente. A aquisição de conhecimentos através de métodos expositivos não estará, portanto, desligada de uma atitude crítica em relação aos temas específicos que se consideram pertinentes dentro das coordenadas temporais e geográficas que contextualizam a unidade curricular. Se por um lado se visam objectivos que passam pelo domínio de um discurso operativo específico da história da arte e pelo desenvolvimento de um repertório de produções artísticas que tem um enquadramento de espaço e de tempo, e são portanto classificáveis, também se procura abrir novos questionamentos, em primeiro lugar sobre a pertinência hoje de uma história da arte puramente estilística ou de uma história da arte dos grandes modelos e dos géneros artísticos tradicionais. Para a aquisição de competências do âmbito da BD e da Ilustração, atendendo aos significados sociais, políticos, ideológicos e culturais nos quais as obras foram produzidas, o recurso às teorias da arte é uma hipótese metodológica que deverá ser sempre encarada, além do indispensável visionamento de reproduções de obras. A prevista realização de aulas práticas de contacto – saídas de campo e visitas orientadas a museus, bibliotecas e exposições de interesse relevante – constitui uma das estratégias que mais estimula os alunos pelo carácter

motivador que representa o contacto directo com os originais. Trata-se de um instrumento privilegiado do ensino da história da arte por promover a interligação entre a prática e a teoria e o desenvolvimento de capacidades de observação e de reconhecimento de especificidades técnicas que interessam particularmente ao cumprimento dos objectivos desta unidade curricular. O desenvolvimento individual de um trabalho de investigação, com orientação tutorial, previsto no ponto anterior, permite o desenvolvimento e aplicação de procedimentos que passam pela leitura, navegação, exploração e sistematização de informações, ideias e teorias pertinentes à construção de um objecto de investigação e pela adopção de metodologias de investigação extrapoláveis aos trabalhos de pesquisa desenvolvidas noutras áreas científicas. Uma das dimensões mais interessantes do exercício de investigação na área científica da história da arte prende-se com a apreciação crítica das variações historiográficas que ao longo do tempo têm formulado diferentes perspectivas sobre os temas específicos da disciplina. Considera-se portanto fundamental a organização do conhecimento sobre a história da história da BD e da Ilustração como forma de medir a relatividade dos seus paradigmas e de disponibilizar a um autor/ilustrador em formação um saber que lhe permita mover-se com autonomia em diferentes espaços de interpretação e de discussão.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The application of the binomial explanation / discussion, the statement concerning teaching methods, requires that the transmission of knowledge to be accompanied by heuristic methods to its permanent questioning. The acquisition of knowledge through exposition of methods would therefore, not be disconnected of a critical attitude towards specific topics that are considered relevant within the temporal coordinates that contextualize the course. If on one hand it pursue objectives that pass through the area of a specific operating discourse of art history and the development of a repertoire of artistic situations that have a framework of space and time, and are therefore classified, also seeks to open new questions firstly on the relevance today of a purely stylistic art history or a history of art of great models. For the acquisition of the history of comics and illustration under the competence, while addressing the social meanings, political, religious and cultural in which images were produced, the use of written sources is a methodological assumption that should always be considered in addition to the indispensable viewing reproductions of works of. The expected realization of contact practical classes - field trips and guided tours to museums, libraries and expositions - is one of the strategies that most encourages students by motivating character that is direct contact with the works. This is a privileged instrument of the history of art education for promoting the interconnection between practice and theory, developing observation skills and reading area and the full understanding of any artistic reality. The individual development of a research work, with tutorial orientation, mentioned in the previous point, enables the development and implementation of procedures that pass for reading, navigation, exploration and systematization of information, ideas and theories relevant to the construction of a research subject and the adoption of research methodologies extrapolated to the research work developed in other scientific areas. One of the most interesting dimensions of the research exercise in art history relates to the critical assessment of the historiographical changes that over time have formulated different perspectives on specific themes of the course. It is considered so fundamental organization of knowledge about the history of comics and illustration history as a way to measure the relativity of their paradigms and to make available to an artist in training knowledge that will enable it to move autonomously in different spaces of interpretation and discussion.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ABEL, Jessica, e MADDEN, Matt, Drawing Words and writing pictures. First Second: Nova Iorque 2008
ARGAN, Giulio Carl, Arte e Crítica de Arte. Editorial Estampa: Lisboa 1993
BEATY, Bart, UnPopular Culture. University of Toronto Press: Toronto 2007
DOOLEY, Michael (ed.), The Education Of A Comics Artist. Allworth Press: Nova Iorque 2005
EISNER, Will, Comics & Sequential Art. Poorhouse Press: Tamarac, FL 2006
GASSET, José Ortega y, A Desumanização da Arte. Vega: Lisboa 1997
GROENSTEEN, Thierry, System of Comics. University Press of Mississippi: Jackson 2007
KRESS, Gunther, Reading Images. Routledge: Nova Iorque 1996
KUNZLE, David, Rodolphe Töpffer: Father of the Comic Strip Prohelvetia: Mississippi 2007
MCCLLOUD, Scott, Understanding Comics. The Invisible Art, HarperPerennial, Nova Iorque, 1994
PEETERS, Benoît, Lire la Bande Dessinée. Flammarion: Paris 2002
VARNUM, Robin e GIBBONS, Christina T. (eds.), The Language of Comics Word and Image. University Press of Mississippi: Mississippi 2001

Mapa IV - Estruturas Narrativas II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Estruturas Narrativas II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Narrative Structures II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

BD

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP30 + OT15

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Betina dos Santos Ruiz

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- *Reconhecer as partes de que uma narrativa é feita;*
- *Perceber em que grau determinado autor trabalhou esta ou aquela parte da narrativa, num processo global que envolve diferentes níveis de profundidade;*
- *Identificar componentes do contexto de produção de uma narrativa (conforme a época, a influência de predecessores e contemporâneos do autor, o género etc);*
- *(Re)Construir narrativas, tendo consciência de que é muito importante: dialogar com o(s) texto(s) original(is); conhecer as referências e os interesses do público recetor da obra de arte; trabalhar em busca da melhor adaptação da linguagem e de recursos tais como espaço, tempo, personagens etc.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- *Recognize the parts of which a narrative is made;*
- *Understand to what degree a certain author worked this or that part of the narrative, in a global process that involves different levels of depth;*
- *Identify components of the narrative production context (according to the time, the influence of the author's predecessors and contemporaries, the genre, etc.);*
- *(Re) Construct narratives, being aware that it is very important: dialogue with the original text (s); know the references and interests of the recipient public of the artwork; work towards the best adaptation of language and resources such as space, time, characters etc.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:**1. Linguagem:**

1.1 R. Jakobson: o ato de comunicação, os signos e a linguagem;

1.2 Os neologismos e sua relação com a linguagem literária;

1.3 G. Rosa e Mia Couto em narrativas digitais;

2. Narrador e autor: A distinção entre quem enuncia e quem responde por uma obra em todos os níveis;

2.2 “Nós Matamos o Cão-Tinhoso”, Luís B. Honwana;

2.3 Crónica de uma morte anunciada, Gabriel G. Marquez.

3. Personagem:

3.1 Noções teóricas;

3.2 “Menino a Bico de Pena”, C. Lispector;

4. Espaço:

4.1 Aspectos teóricos: I. Calvino: a “Exactidão” em literatura;

4.2 “The Garden Party”, K. Mansfield, e a exatidão aplicada à descrição do espaço.

4.4.5. Syllabus:**1. Language:**

1.1 R. Jakobson: the act of communication, signs and language;

1.2 Neologisms and their relation to literary language;

1.3 G. Rosa and Mia Couto in digital narratives;

2. Narrator and author: The distinction between who utters and who answers for a work at all levels;

2.2 “We Kill the Hot Dog,” Louis B. Honwana;

2.3 Crónica de uma morte anunciada, Gabriel G. Marquez.

3. Character:**3.1 Theoretical notions;****3.2 "Menino a Bico de Pena", C. Lispector;****4. Space:****4.1 Theoretical aspects: I. Calvino: the "Accuracy" in literature;****4.2 The Garden Party, K. Mansfield, and the accuracy applied to the description of space.****4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:**

Dedicamos aulas para tratar exclusivamente dos componentes da narrativa mais caros à formação dos alunos, e sempre que encerramos uma leitura teórica, escolhemos uma narrativa ficcional, para observar o trabalho de determinado escritor, procurando também acrescentar dados relativos à receção de tal obra e ao seu contexto de produção. Procuramos salientar, igualmente, em que medida artistas de diferentes áreas colaboram e vêem a construção de uma narrativa. Atentamos, sempre, para o papel dos prémios, das listas de livros mais vendidos, da divulgação feita pela mídia etc, na valorização de determinadas narrativas, de maneira a colocar em debate os variados tipos de pressão (não necessariamente de natureza literária, artística), exercida até a estabilização de uma narrativa dentro da cultura letrada de um grupo (uma classe de leitores, uma região, um país).

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

We dedicate classes to deal exclusively with the most significant narrative components to the training of students, and whenever we closed a theoretical reading, we chose a fictional narrative, to observe the work of a particular writer, also trying to add data relating to the understanding of the text and its production context. Seeking to highlight the extent to which artists from different fields collaborate and see the construction of a narrative. We are always alert, for the role of prizes, the lists of best-selling books, the disclosure made by the media etc., in the valuation of certain narratives in order to bring to the debate the various types of pressure (not necessarily literary, artistic activities) exercised until stabilization of a narrative within the literate culture of a group (a class of readers, a region, a country).

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Apresentação e leitura de material teórico e de material ficcional (poemas, contos, diários, correspondência, B.D.); debate; supervisão dos trabalhos desenvolvidos individualmente; devolução comentada desses mesmos trabalhos. A avaliação é contínua e individual, tendo em conta: assiduidade; pontualidade; participação nas discussões que sucedem as leituras; compreensão dos conceitos teóricos apresentados; empenho ao longo do desenvolvimento dos trabalhos; entrega, no prazo estipulado, dos trabalhos A Avaliação de Recurso destina-se aos alunos com classificação de 8 ou 10 valores. A determinação da classificação final será feito de acordo com a ponderação seguinte: avaliação contínua: 70%; avaliação de recurso: 30%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Presentation and reading of theoretical material and fictional materials (poems, short stories, diaries, correspondence, Comics); debate; supervision of individual work; commented return of the work. Continuous and individual assessment, taking into account: attendance; punctuality; participation in the discussions that follow the readings; understanding of the theoretical concepts presented; commitment throughout the development of work; delivery by the due date, the work The Resource Evaluation is for students with rating of 8 or 10 values. The determination of the final classification will be made according to the following: continuous assessment: 70%; resource evaluation feature: 30%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Para que o aluno se aproprie da carga teórica apresentada em nossa bibliografia e que teça seus próprios discursos, sem estar demasiado preso aos do docente que apresenta e comenta a bibliografia, é que se pretende confrontar esse aluno com situações pontuais e regulares de avaliação, mediante as quais ele próprio estará em condições de fazer afirmações, enquanto analisa narrativas, e reformular questões.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

So that the students can appropriate the theoretical load presented in our literature and weave their own speeches, without being too stuck to the teacher who presents and comments on the literature, they shall be confronted with specific situations and regular evaluation by which itself will be able to make statements, while analysing narratives, and reformulating issues.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

FREIRE, P. A Importância do Ato de Ler. São Paulo, Cortez, 2003. 45ª ed.

GOTLIB, N. B. Teoria do Conto. São Paulo, Ática, 2006.

HAWTHORNE, N. Vinte Das com Julian & Coelho, por papai. Tradução de S. Coutinho. Rio de Janeiro, José Olympio, 2006.

HONWANA, L. B. Nós Matamos o Cão Tinhoso. Lisboa, Cotovia, 2008.

JELLOUN, T. B. O Menino de Areia. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986.

LISPECTOR, C. Contos. Lisboa, Relógio D'Água, 2006.

MANSFIELD, K. *O Garden-Party*. Tradução de M. Resende. Lisboa, Relógio D'Água, 1985.
MÁRQUEZ, G. G.. *Crónica de uma Morte Anunciada*. Lisboa, Dom Quixote, 1998.
MARTINS, M. H. *O que é Leitura*. São Paulo, Brasiliense, 1994. 19ª ed.
PESSANHA, C. *Clepsydra. Poemas de Camilo Pessanha*. Campinas, Editora da UNICAMP, 1994.
PROPP, V. *Morphology of the Folk Tale*. University of Texas Press, 1968.
ROSA, G. *Primeiras Estórias*. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2005.
TODOROV, T. *Introdução à Literatura Fantástica*. São Paulo, Perspectiva, 2004.

Mapa IV - Desenvolvimento de Personagens I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Desenvolvimento de Personagens I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Character Development I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
BD

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
150

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP45

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Sofia Correia Regalado Neto

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- *Conhecer teorias de construção de personagens e aplicá-las conforme as necessidades criativas.*
- *Desenvolver personagens, seus perfis psicológicos e graus de complexidade conforme os papéis actanciais.*
- *Desenvolver capacidades de observação e análise, no domínio da representação e da síntese gráfica*
- *Definir fisionomias e hábitos linguísticos, de vestuário, de poses e gestos.*
- *Reconhecer e controlar as implicações de escolhas de carácter estilístico na percepção do personagem dentro de um determinado contexto narrativo.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- *To know character construction theories and to apply them according to creative needs.*
- *Developing characters, their psychological profiles and degrees of complexity according to their acting roles.*
- *Developing observation and analysis capabilities in the field of representation and graphic synthesis.*
- *Defining faces and linguistic habits, clothing, poses and gestures.*
- *Recognising the implications of stylistic choices in the perception of the character within a particular narrative context.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

- *Introdução aos processos e métodos da criação de personagens: a simetria e a geometria como pontos de partida para o desenho da figura; desenho de um personagem – da anatomia humana à monstruosidade; a influência da vida interior e da história de vida de um personagem no corpo.*
- *Expressões faciais e linguagem corporal.*
- *Definição de um personagem através do seu perfil físico, psicológico e comportamental; sistematização e apresentação do personagem numa folha modelo.*
- *Definição de adereços e de espaços pessoais de um personagem.*
- *Pantomima: caracterização do personagem através de expressões corporais, gestos, onomatopeias; construção de uma narrativa “muda”.*
- *Criação de personagens através de referências reais: observação e representação; estudo da fisionomia e expressão humana; a caricatura como adição ou subtração do real.*
- *O autor como auto-referência; o personagem como alter-ego do seu criador.*

4.4.5. Syllabus:

- *Introduction to the processes and methods of creation of characters: symmetry and geometry as starting points for drawing the figure; drawing a character – from human anatomy to monstruosity; a character’s inner life and past experiences’ influence on the definition of its body.*
- *Facial expressions and body language.*
- *Definition of a character through their physical, psychological and behavioural profile; systematization and presentation of the character in a model sheet.*
- *Definition of a character’s belongings and personal spaces.*
- *Pantomime: characterization of the character through body language, gestures, onomatopoeia; construction of a silent narrative.*
- *Creating characters through actual references: observation and representation; study of physiognomy and human expression; caricature as addition or subtraction of the real.*
- *The author as self-reference; the character as the alter ego of its creator.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos abordados nas propostas de trabalho visam, não só o aprofundamento de questões técnicas, teóricas e conceptuais, mas também a experimentação de recursos gráficos e narrativos, constituindo-se como complemento e aprofundamento temático das UC de Desenho de Figura e do Movimento desenvolvidas no primeiro ano da licenciatura. Os conteúdos abordados em Desenvolvimento de Personagens I permitem isolar dimensões específicas do trabalho de criação de personagens em BD, relacionando-as com o trabalho de autores relevantes na área e permitindo ao estudante a experimentação de processos gráficos autónomos. A UC Desenvolvimento de Personagens I procura trabalhar no sentido do estudante “desenvolver capacidades de observação e análise, no domínio da representação e da síntese gráfica”, articulando conteúdos referentes à teoria e prática do desenho e da representação gráfica com conteúdos relativos a Processos e Materiais I e II e Espaços e ambientes I.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

The contents covered by work proposals aim not only to deepen techniques, theoretical and conceptual issues, but also to experiment with graphics and narrative resources, constituting as a complement and deepening of the theme, developed in drawing CUs of the first year of the degree. The contents covered in Character Development I allow the isolation of specific dimensions of character creation work in comics, relating them to the work of relevant authors in the area and allowing the student to experiment with autonomous graphic processes. The Character Development I CU seeks to work towards the student’s development of observation and analysis capabilities in the field of representation and graphic synthesis, articulating contents related to the theory and practice of drawing and rendering to contents studied within Processes and Materials I and II, as well as Spaces and Environments I.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As propostas de trabalho, de acordo com os conteúdos apresentados no programa, são antecedidas por uma explanação teórica e acompanhadas de material de apoio (imagens, filmes, textos). A cada proposta corresponde um ou mais exercícios, a realizar dentro e fora do horário de aula, com um número limitado de sessões para orientação dos trabalhos. Pretende-se o desenvolvimento de projetos individuais em articulação com outras UC. No final do semestre realiza-se uma exposição de todo o trabalho realizado no âmbito da UC. A avaliação é contínua e incide nos resultados dos trabalhos práticos. Considera os seguintes critérios: quantidade e qualidade do trabalho, conhecimento dos conteúdos, bem como o seu capacidade crítica e interpretativa, assiduidade e participação. A avaliação de recurso destina-se aos alunos com oito ou nove valores na avaliação contínua. A classificação final resulta da ponderação: avaliação contínua, 70%; avaliação de recurso, 30 %.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Work proposals, according to the contents presented in the program, are preceded by a theoretical explanation along with supporting material (pictures, movies, texts). Every proposal meets one or more exercises to be held in and out of class time, with a limited number of sessions to guide the work. The aim is to develop individual projects in conjunction with other CU. At the end of the semester is held an exhibition of all the work done within the CU. Assessment is continuous and will cover the results of practical work. Considers the following criteria: quantity

and quality of work, content knowledge and their critical and interpretive ability, attendance and participation. The appeal assessment is intended for students with eight or nine values in the continuous assessment. The final grade is the weighting: continuous assessment, 70%; appeal assessment, 30%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Do ponto de vista metodológico, as aulas de Desenvolvimento de Personagens I sustentam-se na prática do desenho, colocando em confronto as diferentes dimensões do trabalho de representação: observação, memória e imaginação. Cada proposta de trabalho propõe o isolamento de um ou vários problemas específicos a serem trabalhados, de modo a contextualizar aspectos técnicos, conceptuais e históricos relacionados com o desenvolvimento de personagens em BD. A articulação com outras UC é feita tendo em conta o interesse do estudante e alicerçada na comunicação entre docentes.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

From a methodological point of view, the Character Development I classes are based on practice of drawing, putting in confrontation different dimensions of representation work: observation, memory and imagination. Each proposal of work proposes the isolation of one or more specific problems to be worked out in order to contextualize technical, conceptual and historical aspects related to the development of characters in comics. Coordination with other CUs is made taking into account the interest of the student and founded on communication between teachers.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

MCCLOUD, Scott , Understanding Comics: The Invisible Art, William Morrow Paperbacks 1993

MCCLOUD, Scott, Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, Manga and Graphic Novels, WILLIAM Morrow Paperbacks, 2006

WOOD, James, How Fiction Works, Farrar, Straus and Giroux, 2008

CORBETT, David, The Art of Character, Penguin Books, 2013

Mapa IV - Projeto I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Projeto I

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Project I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

BD

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

150

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP45

4.4.1.6. ECTS:

6

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Marco Alexandre Camarneiro Mendes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável**4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

- *Conhecer e compreender a variedade de saídas profissionais da Banda Desenhada;*
- *Conceber e desenvolver projetos em BD segundo directivas editoriais específicas;*
- *Desenvolver linguagens gráficas e formas de narrar adaptadas a diferentes géneros, técnicas e formatos;*
- *Responder eficazmente às propostas de trabalho em da banda desenhada de acordo com as necessidades do mercado.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- *To recognize and understand the variety of applications and artistic purposes of Comics;*
- *Design and develop personal projects in the same areas;*
- *Develop a personal graphic language and storytelling methods.*
- *Be able to create comics or sequential art beyond the limits of the market, regarding it's content, format and distribution.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

1. *Manual de instruções. A BD e o desenho de comunicação.*
2. *A Banda Desenhada histórica/didáctica.*
3. *A BD jornalística – o autor como repórter.*
4. *A tira de BD humorística – da tradição dos “funnies” à contemporaneidade.*
5. *O cartoon de sátira política.*
6. *O storyboard para cinema e animação.*
7. *A adaptação literária.*

4.4.5. Syllabus:

1. *The instructions Manual. Comics and communication design.*
2. *Didactic/History comics.*
3. *Comics Journalism - the comics author as a reporter.*
4. *The Newspaper Comic strip – from the “funnies” tradition to contemporary comics.*
5. *The political satire cartoon.*
6. *Storyboards for cinema and animation.*
7. *The literary adaptation.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos estão organizados de modo a confrontar os estudantes com um conjunto de práticas da BD num contexto comercial ou editorial. Com a necessidade de gerir um processo que não se reduz ao trabalho solitário no atelier mas que envolve alguns dos problemas e potencialidades do mercado editorial. As propostas incidem sobre os tipos de encomenda mais recorrentes para um profissional da banda desenhada. O objectivo é o de cumprir certas obrigatiedades enunciadas num “briefing”, ou proposta editorial, sem prejuízo das características autorais do aluno.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The syllabus is arranged in order to confront the students with the practice of Comics in a comercial or editorial context. With the need to manage a process that isn't limited to the solitary work in the studio but deals with the problems and potential of the editorial market. The exercices evolve around the most frequent demands and requests made to a comics professional. The goal is to answer certain obligations, as described in a briefing, without losing the personal traits of the student.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As propostas serão concentradas numa ou duas aulas, excepto a última, de adaptação literária. Para cada proposta de trabalho, é feita uma introdução teórica. Pretende-se assim dinamizar a discussão sobre aspectos históricos e éticos deste campo de estudo. Cada trabalho terá um momento de avaliação e discussão colectiva. A classificação final resulta do conjunto do trabalho produzido nas aulas e nas horas de trabalho individual. A avaliação fundamenta-se no trabalho desenvolvido, pela análise crítica e contínua ao trabalho realizado. Cada trabalho tem um momento de avaliação e discussão colectiva: para além da apresentação das suas propostas, os estudantes discutem os trabalhos dos colegas. A classificação final resulta de uma média ponderada das classificações de todas as propostas de trabalho sendo que a última proposta do ano lectivo vale 40% da nota final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The proposals will be concentrated in one or two classes; except the last one, of literary adaptation. For each proposed work, a theoretical introduction will be made. This is intended to foster discussion around the historical,

and ethical aspects of this field of study. For each project there will be a moment of assessment and collective discussion. The final grade will reflect all the work produced in the classes and in the individual working hours. The evaluation is based on the produced work and on regular critical analysis about the work. For each project there are moments of assessment and collective discussion: in addition to the presentation of their proposals, the students discuss the work of colleagues. The final grade is a weighted average of the grades of all projects, except for the last project of the academic year which weighs 40% of the final grade.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Projeto I funciona como um espaço de experimentação em Banda Desenhada. Pretende-se desenvolver o pensamento crítico sobre este campo de estudo. As metodologias de ensino visam confrontar os estudantes com dimensões técnicas, conceptuais e históricas deste campo. As propostas servem para compreender a variedade de aplicações e saídas profissionais da Banda Desenhada. Permitindo o desenvolvimento de uma linguagem gráfica pessoal.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Project I works as a space of experimentation in Comics. For the student to develop critical thought around this field of study. The teaching methods intend to confront students with technical, conceptual and historical dimensions of this field. The proposals serve the need to understand the variety of applications and career opportunities of comics. Allowing the development of a personal graphic language.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- ***Abel, Jessica & Madden, Matt. Drawing Words, Writing Pictures. First Second Books, New York, 2008.***
- ***Chelsea, David. Perspective! for Comic Book Artists. Watson-Guptill, New York, 1997.***
- ***Eisner, Will. Comics & Sequential Art . Ed. Poorhouse Press, New York, 2006.***
- ***Madden, Matt. 99 Ways to Tell a Story – Exercises in style. Penguin Books. Nova Iorque, 2005.***
- ***McCloud, Scott. Reinventing Comics. DC Comics. New York, 2000.***
- ***McCloud, Scott. Understanding Comics., Kitchen Sink Press. Princeton WI 1993.***

Mapa IV - Espaços e ambientes I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Espaços e ambientes I

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Spaces and environments I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

BD

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP45

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Joana Luísa da Silva Paradinha Ribeiro

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Compreender os diferentes sistemas de representação do espaço. Dominar as regras da perspectiva linear. Manipular o ponto de vista, o campo visual e a escala das imagens. Representar a luz-sombra e a perspectiva atmosférica.

Representar qualquer espaço interior e exterior (paisagem natural, urbana, terrestre ou marítima) a partir da observação do real ou de memória.

Representar os efeitos climatéricos na paisagem..

Conhecer a história da representação espacial na arte.

Compreender a problemática da representação espacial na banda desenhada.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

Understand the different spacial representation systems.

Master the linear perspective rules.

Manipulate the viewpoint, visual camp and scale of images.

Represent light and shadow, and atmospheric perspective.

Represent weather effects in a landscape.

Represent any kind of space, interior or exterior (the natural/urban landscape, land or sea) from observation or memory.

Know the history of space representation in art.

Understand the problem of space representation in comics.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

Modos do desenho em banda desenhada: esboço, esboço e arte final. O Esboço linear e a perspectiva cónica.

O Esboço tonal e a perspectiva atmosférica.

A representação da luz-sombra.

Representação dos fenómenos climatéricos.

A paisagem como tema, na arte.

O desenho de observação e o desenho de memória. História da representação espacial na arte.

A representação espacial na banda desenhada.

4.4.5. Syllabus:

The Drawing modes in comics: the rough sketch, the sketch and final rendering. The line sketch and linear perspective.

The tonal sketch and atmospheric perspective.

Light and shadow representation.

Weather representation.

History of spacial representation in Art.

Spacial representation in Comics.

Landscape as a theme, in Art.

Observational drawing and drawing from memory.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos foram seleccionados de modo a oferecer aos alunos uma visão aprofundada da problemática da representação do espaço, na arte, no desenho e na banda desenhada. Num primeiro momento será estudada a parte construtiva do desenho através da linha, respeitando as regras da perspectiva cónica. Num segundo momento será trabalhada a representação através da mancha, para compreender o claro-escuro e o fenómeno da perspectiva atmosférica. Por fim ambas serão abordadas em sequências narrativas com tratamento de arte final, para impressão ou ecrã. Em cada momento serão realizados desenhos de observação a partir do real e de memória.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The syllabus was selected to give students a deep understanding of space representation in Art, drawing, and comics. Starting with line and structural drawing, according to linear perspective rules. Continuing studing the light and dark in atmospheric perspective. and finishing with short narratives with final rendering for print or screen. In each moment there will be exercices in observational and memory drawing.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Esta UC é teórico-prática. As horas de contacto são maioritariamente práticas embora hajam sessões de explanação teórica antes de qualquer exercício, bem como demonstrações por parte do docente de diversos processos e técnicas. Serão

igualmente fornecidos diversos materiais como imagens, vídeos e textos de apoio aos alunos, em formato digital e não só. Os exercícios serão de desenho de espaço, a partir do real nas instalações da escola, de imagens fotográficas e de memória. Nas horas de trabalho individual estes exercícios serão concluídos, repetidos e/ou melhorados, até se alcançar o resultado esperado. A avaliação contínua será feita através da análise desses

exercícios segundo os seguintes critérios: Domínio da representação da perspectiva linear, do claro-escuro, das diferentes técnicas e modos do desenho, da expressão gráfica/plástica e da capacidade de construir narrativas visuais através do desenho de espaço.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

This is a theoretical and practical curricular unit. The classes are mainly practical, although there are theoretical explanations before each exercise, as well demonstrations from the teacher of different processes and techniques. Different learning sources, like pictures, texts, videos and other, will be given to the students. The drawing exercises will depict space, from direct observation in the schools's instalations, from photographs and memory. In the individual working hours these exercises will be finished, improved or repeated untill the expected result is achieved. The continuous evaluation is done according to the following criteria: mastering of linear perspective, of light and shadow, of the different techniques and modes of drawing, and capacity to create visual narratives with a sense of place.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de ensino e avaliação foram concebidas de forma a introduzir os alunos na problemática do desenho de espaço. Começando com desenhos de observação em perspectiva linear, vão-se introduzindo questões mais complexas e subjectivas, que exigem criatividade da parte do aluno. Como sejam a escolha do ponto de vista numa paisagem ou a modelação da luz para uma determinada cena narrativa. A discussão em torno dos exercícios efectuados vai estimular o sentido crítico e capacidade para aferir os meios, processos e técnicas a utilizar nas mais diversas situações. A avaliação é feita de uma forma global, olhando para conjunto do trabalho realizado, para a progressão do aluno e a sua capacidade de investigar, interpretar e produzir imagens. De criar cenário expressivos e envolventes para o leitor de banda desenhada.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The methods of teaching and assessment were conceived in order to introduce the students to the problems of drawing Space. Starting with observational drawings, in linear perspective, gradually more complex and subjective matters will be introduced, urging the student to be creative. Such as choosing the viewpoint for a landscape or how to illuminate a certain scene in a narrative. Discussing the result of the exercises will stimulate the critical thought and the capacity to choose the means, processes and techniques to use in diverse situations. The evaluation will be done globally, facing all the work produced, the progression of the student and his own investigation, interpretation and image production skills. Of creating expressive and evolving settings for the comics reader.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- ABEL, Jessica & Madden, Matt. *Drawing Words, Writing Pictures*. First Second Books, New York, 2008.
- Chelsea, David. (1997) *Perspective! for Comic Book Artists*. Watson-Guptill, New York.
- Cole, Rex Vicat (1921) – “*Perspective for Artists*”. London: Dover Books.
- EISNER, Will. (2006). *Comics & Sequential Art*. Ed. Poorhouse Press, New York. - Goldstein, Nathan (1979) – *The Art of Resposive Drawing*. New Jersey: Prentice Hall.
- Panofsky, Philip (1987) – *A Perspectiva Como Forma Simbólica*. Lisboa: Quimera Editores.
- Sattler, Peter. R. (2010) - “*Past Imperfect: Building Stories and the Art of Memory*”(206-222), in *The Comics of Chris Ware – Drawing is a Way of Thinking*. Ed. BALL, David. M., and KUHLMAN, Martha B., University Press of Mississipi.

Mapa IV - Técnicas de Impressão I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Técnicas de Impressão I

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Printing Techniques I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

IMP

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

45

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Joana Luísa da Silva Paradinha Ribeiro

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

*Conhecer os materiais e instrumentos utilizados na Gravura e Xilogravura;
Adquirir os procedimentos e métodos fundamentais que possibilitam a elaboração de matrizes;
Adquirir os procedimentos e métodos fundamentais para a edição de matrizes;
Dominar o vocabulário específico das técnicas de impressão;
Conhecer as normas de identificação e numeração das edições.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

*Know the materials and tools used in engraving and woodcut;
Acquire the fundamental procedures and methods that enable the development of matrices;
Acquire the fundamental procedures and methods for editing matrices;
Know the specific vocabulary of the printing techniques;
Knowing the rules of identification and numbering of prints.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

*1. Abordagem histórica e teórica das Técnicas de Impressão
A evolução das técnicas de impressão; O Múltiplo; Relações entre Obra Gráfica e Arte Contemporânea; As Técnicas de Impressão e os Artistas; Novas Soluções Plásticas e Estéticas.
2. Equipamento e materiais da Gravura e Xilogravura
A oficina; Os equipamentos; Os materiais: ácidos, vernizes, diluentes, tintas e materiais de limpeza.
Os utensílios: de preparação, gravação, correcção e impressão; Papéis e outros suportes; Regras de segurança e precauções fundamentais no trabalho na oficina.
3. Normas da Obra Gráfica
4. Técnicas de Impressão
Gravura a Relevo - Xilogravura e Linogravura; Gravura Calcográfica.
5. Produção de originais nas várias técnicas de impressão
Etapas do trabalho; Processos técnicos; Métodos de trabalho e consequências expressivas.*

4.4.5. Syllabus:

*1. Historical and Theoretical Approach to Printing Techniques
The development of printing techniques; The Multiple; Relations between Graphic Work and Contemporary Art; The Printing Techniques and Artists; New Plastic and Aesthetic Solutions.
2. Engraving and woodcut Equipment and Supplies
The workshop; Equipment; Materials: acids, lacquers, thinners, inks and cleaning materials.
Utensils: preparation, drawing, correcting and printing; Papers and other media; Safety rules and fundamental precautions at work in the workshop.
3. Graphic Work Norms
4. Printing Techniques
Engraving Relief - Woodcut and Linocut; Engraving;
5. Original Production in various printing techniques
Process steps; Technical processes; Working methods and significant consequences.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos foram seleccionados de modo a proporcionar aos estudantes um conhecimento sistematizado, profundo e articulado, sobre os principais problemas das técnicas de impressão. Assim, o programa divide-se em cinco eixos: os três primeiros enquadram teoricamente assuntos e problemas deste campo de estudo, no sentido dos estudantes dominarem o vocabulário específico e adquirir conhecimentos profundos

sobre os principais conceitos da obra impressa; os dois pontos seguintes visam dotar os estudantes da capacidade de conhecer e compreender as várias técnicas de produção de matrizes, e consequente linguagem plástica e estética específica; estabelecem relações entre a aprendizagem teórica dos assuntos tratados na concretização de projectos, de modo que os estudantes adquiram os procedimentos, competências e métodos para a elaboração de matrizes e sua impressão, capacitando-o para a aplicação destas aprendizagens noutras unidades curriculares.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The syllabus was selected to give students a systematic, profound and articulate knowledge, on the main problems of printing techniques. Thus, the program is divided into five areas: the first three theoretically frame the issues and problems of this field of study, towards the students know the specific vocabulary and acquire detailed knowledge of the key concepts of the printed work; designed to provide students the ability to know and understand the various matrix production techniques, and the resulting plastic language and specific aesthetic; the last two points establish relationships between the theoretical learning of the subjects treated in the implementation of projects, so that students acquire the procedures, skills and methods for the development of matrixes and printings, enabling him to apply these apprenticeships in other curricular units.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As H.C. são realizadas com a metodologia T.P. e P.L.. Os conteúdos serão iniciados com uma pequena apresentação das propostas de trabalho específicas, com recurso a material de apoio, textos e imagens. Para além da proposta escrita serão dadas instruções de trabalho e realizadas demonstrações das várias técnicas de preparação das matrizes e das várias possibilidades de impressão das mesmas. O processo de trabalho terá um acompanhamento individual, no desenvolvimento das suas propostas e, regularmente, serão realizados pontos de situação colectivos, de forma a partilhar e reunir experiências. A avaliação contínua será efectuada pela prestação e trabalhos, com os seguintes critérios: a qualidade visual da imagem, suas particularidades gráficas e formais; o domínio e rentabilização das técnicas de gravação; a qualidade da edição final, no domínio dos procedimentos de impressão; a utilização de vocabulário específico e a autonomia do aluno, a aquisição e aplicação dos conhecimentos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Contact hours are performed with the theoretical-practical and laboratorial practices methodologies. The contents will start with a short presentation of specific work proposals, using support materials, texts and images. In addition to the proposal written work instructions will be given and made several demonstrations of the matrix preparation techniques and the various printing possibilities.

The working process will have individual support, in developing their proposals and regularly collective assessment of the situation will be carried out in order to share and bring together experiences.

Continuous assessment will be carried out by the performance in the works, with the following criteria: the visual quality of the image, its graphic and formal characteristics; knowledge and experimentation techniques; the quality of the final edition in the field of printing procedures; the use of specific vocabulary; learner autonomy, acquisition and application of knowledge.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de ensino e de avaliação foram concebidas de modo a que os estudantes possam desenvolver as suas capacidades de análise, reflexão e concretização de obra impressa, para tal a necessidade de realização de trabalhos eminentemente práticos, de modo a terem contacto com o referente de estudo da unidade curricular. As aulas expositivas sobre a história das técnicas de impressão e sobre conceitos e problemáticas afins, são concretizadas através de reflexões sobre a utilização destas técnicas na arte contemporânea, que permitam que o estudante possa desenvolver um estudo profundo e articulado sobre as os campos de aplicação e sobre as consequências plásticas e estéticas destes media.

Os exercícios são enquadrados por propostas de trabalho onde são definidos os objectivos e conteúdos programáticos abordados nesse tempo experimental. As propostas de trabalho visam incutir nos estudantes a autonomia e a capacidade de desenvolverem um conjunto de exercícios que lhes possibilita conhecer as possibilidades técnicas e aplicação das mesmas na realização de matrizes e na impressão, e são acompanhadas com apresentações de imagens, textos, vídeos e exposições, que permitam analisar e reflectir sobre os vários pontos dos conteúdos programáticos. Nestas apresentações pretende-se desenvolver o espírito crítico e reflexivo sobre os vários modos, técnicas e expressões na obra impressa, por isso os estudantes são convidados a terem uma participação activa, na análise dos vários dispositivos apresentados para o estudo dos conteúdos, de modo a desenvolverem atitudes questionadoras e analíticas, e para que também possam desenvolver competências de comunicação.

Os exercícios visam o desenvolvimento das competências cognitivas, para tal o docente promove metodologias que se concretizam no acompanhamento individualizado do estudante, criando um ambiente pedagógico que se centra no estudante/indivíduo, no sentido de o orientar para que este possa colmatar as suas dificuldades, mas também para que possa construir as suas próprias aprendizagens, no sentido de transpor para as outras unidades curriculares as competências adquiridas pelo estudo das técnicas de impressão.

A avaliação por portefólio pedagógico visa proporcionar um espaço de análise. A reflexão proporcionada pela visualização das várias propostas de trabalho e exercícios permite que docente e estudantes possam identificar os pontos fortes e fracos, e conferir a evolução. Os momentos de diálogo proporcionados por este tipo de avaliação

permitem estipular estratégias e didáticas específicas que possibilitem ao estudante construir um saber que lhe fornecerá aptidões e competências que serão desenvolvidas ao longo do ciclo de estudos, mas também na sua futura profissão.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The methods of teaching and assessment were conceived so that students can develop their analytical skills, reflection and realization of printed work, for such the need to perform eminently practical work in order to have contact with the referent study of the curricular unit.

Expositive classes on the history of printing techniques and on concepts and related issues promote reflection on the use of these techniques in contemporary art, and allow the student to develop a deep and articulated study of the application fields and the consequences of these media, plastic and aesthetic.

The exercises are framed by proposed work where the objectives and program content covered in this experimental time are set. Work proposals aim to instill in students the autonomy and the ability to develop a set of exercises that enables them to know the technique and its implementation in the realization of matrices and prints, and are accompanied with presentations of images, text, videos and exhibitions, to analyze and reflect on the various points of the syllabus. In these presentations we intend to develop critical and reflective spirit of the various modes, techniques and expressions in printed work, so students are invited to take an active part in the analysis of various devices submitted for the study of the contents, in order to develop inquiring and analytical attitudes, and that they may also develop communication skills.

The exercises are aimed at the development of cognitive skills, for such the teacher promotes methodologies that are realized in individual monitoring student, creating an educational environment that focuses on the student / individual, so they can solve their problems, but also so that they can build their own learning in order to transpose into other curricular units the skills acquired by the study of the printing techniques.

The assessment by educational portfolio aims to provide a space for analysis. The reflection provided by the display of the various proposals for work and exercise allows teachers and students to identify strengths and weaknesses, and check the progress. The moments of dialogue offered by this type of assessment allows stipulate specific strategies and teaching that enable students to construct knowledge that will provide skills and competencies that will be developed over the course, but also in their future career.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BENJAMIN, Walter (1992) – Sobre a Arte, Técnica, Linguagem e Política. Lisboa: Relógio de Água.

CASTLEMAN, Riva (1988) – Prints of the 20th Century: A History. New York: Thames & Hudson.

GASCOIGNE, Bamber (2004) – How to Identify Prints. New York: Thames & Hudson, 2004.

GUERRA, Filipe António (1996) – Guia prático de Gravura. Lisboa: Estampa Lda.

IVINS, William (1997) – How Prints Look: Photographs with Commentary. Boston: Beacon Press.

JORGE, Alice e GABRIEL, Maria (2000) – Técnicas da Gravura Artística. Lisboa: Livros Horizonte.

MORO, Juan Martinez (1998) – Un ensayo sobre grabado. Santander: Creática.

ROSS, John, ROMANO, Clare e ROSS, Tim (1990) – The Complete Printmaker. New York: Roundtable Press, Inc., 1990.

TALMAN, Susan (1996) – The Contemporary Print- from Pre-Pop to Postmodern. London: Thames and Hudson,

Mapa IV - História da BD e da Ilustração em Portugal I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

História da BD e da Ilustração em Portugal I

4.4.1.1. Title of curricular unit:

History of Comics and Illustration in Portugal I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

HA

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

T30 OT15

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Rui Paulo da Conceição Duque Maurício

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Analisar, integrar e criticar as produções nacionais à luz da sua tradição específica e em confronto com horizontes artísticos e culturais mais amplos;

Identificar e interpretar as abordagens gráficas, o sentido e a intencionalidade das obras;

Reconhecer e criticar obras e autores menos divulgados, mas significativos para os autores e investigadores da BD e da Ilustração.

Valorizar o alcance histórico e patrimonial da BD e da Ilustração portuguesas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

Analyse, integrate and criticize national productions in the light of their particular tradition in confrontation with broader artistic and cultural horizons;

Identify and interpret graphical approaches, the meaning and the intent of the work

Recognize and criticize work and authors less publicized but significant for authors and researchers of BD and illustration.

Enhancing the historic and heritage scope of Comics and Portuguese illustration.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

- . *A iluminura.*
- . *As origens da imprensa.*
- . *O azulejo como forma narrativa.*
- . *O período heróico e a banda desenhada nos periódicos (1850-1910)*
- . *A litografia.*
- . *As publicações infantis.*
- . *A caricatura na imprensa.*
- . *Banda Desenhada e Modernismo (1910-1940)*
- . *ABC-zinho.*
- . *A ilustração na revista e almanaque.*
- . *Suplementos infantis.*
- . *Época de ouro, realismo e aventuras (1940-1960)*
- . *Do mosquito ao Cavaleiro Andante*
- . *BD e regime.*

4.4.5. Syllabus:

- . *The illuminated.*
- . *The origins of the press.*
- . *The tile as a narrative form.*
- . *The heroic period and comics in periodicals (1850-1910)*
- . *Lithography.*
- . *Children's publications.*
- . *The caricature in the press.*
- . *Comics and Modernism (1910-1940)*
- . *ABC-zinho.*
- . *The illustration in the magazine and almanac.*
- . *Children supplements.*
- . *The golden age, realism and adventure (1940-1960)*
- . *From Mosquito to Cavaleiro Andante*
- . *Comics and the state's regime.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular permitem dotar os alunos de uma visão do que foi a Banda Desenhada e a Ilustração desde os primórdios medievais aos anos 60 do séc. XX. Para o cumprimento dos propósitos gerais e específicos declarados na formulação dos objectivos, apresenta-se um panorama pontuado por momentos chave com exemplos de produção incontornáveis pelo seu alcance plástico e estético ou pelo contexto histórico e editorial que representam. O período do modernismo, com as questões que levanta no campo da alteração dos processos e modelos de edição, assim como do papel da autoria nesta área, será objecto de um desenvolvimento mais aprofundado à luz das viragens que no campo artístico, cultural, económico e social se verificaram na primeira metade do século XX.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The syllabus of this course allows students to have a vision of what was the Comics and Illustration from medieval beginnings to the 60's of the XX century. To fulfil the general and specific purposes stated in the formulation of objectives, the presented panorama is punctuated by key moments with examples of compelling production for its plastic and aesthetic range or the historical and editorial context they represent. Modernism period, with the questions it raises in the field of change of processes and editing models, as well as the role of authorship in this area, will be subject to further development in the light of the changes that took place in the first half of the twentieth century both in the artistic, cultural, economic and social fields.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A explanação/discussão dos diferentes itens do programa terá como ponto de partida privilegiado a análise de textos e o visionamento de imagens. Como complemento das actividades lectivas prevê-se a realização de saídas de campo e visitas orientadas a exposições de interesse relevante. Como principais instrumentos de avaliação serão considerados a assiduidade, a participação crítica activa nas discussões promovidas durante as horas de contacto, a realização de testes escritos, e o desenvolvimento individual de um trabalho de pesquisa, com orientação tutorial, apresentado sob a forma de um documento escrito e defendido oralmente. A classificação final da avaliação contínua resultará da ponderação da classificação obtida nos diferentes elementos de avaliação, a saber: teste escrito 40%; trabalho de investigação 40%; assiduidade e participação 20%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The explanation / discussion of the different items of the program will have as a privileged starting point the analysis of texts and viewing of images. To supplement the teaching activities it is planned to carry out field trips and guided visits to exhibitions of major interest. The main evaluation tools will be considered attendance, active critical participation in the discussions promoted during the contact hours, written tests, and the individual development of a research paper, with tutorial orientation, presented in the form of a written document and orally presented. The final classification of continuous assessment will result in consideration of the marks obtained in the different elements of assessment, namely: written test 40%; research work 40%; attendance and participation 20%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

A aplicação do binómio explanação/discussão, no enunciado relativo às metodologias de ensino, pressupõe que a transmissão de conhecimentos se faça acompanhar de métodos heurísticos que permitam o seu questionamento permanente. A aquisição de conhecimentos através de métodos expositivos não estará, portanto, desligada de uma atitude crítica em relação aos temas específicos que se consideram pertinentes dentro das coordenadas temporais e geográficas que contextualizam a unidade curricular. Se por um lado se visam objectivos que passam pelo domínio de um discurso operativo específico da história da arte e pelo desenvolvimento de um repertório de produções artísticas que tem um enquadramento de espaço e de tempo, e são portanto classificáveis, também se procura abrir novos questionamentos, em primeiro lugar sobre a pertinência hoje de uma história da arte puramente estilística ou de uma história da arte dos grandes modelos e dos géneros artísticos tradicionais. Para a aquisição de competências do âmbito da BD e da Ilustração em Portugal, atendendo aos significados sociais, políticos, ideológicos e culturais nos quais as obras foram produzidas, o recurso às teorias da arte é uma hipótese metodológica que deverá ser sempre encarada, além do indispensável visionamento de reproduções de obras. A prevista realização de aulas práticas de contacto – saídas de campo e visitas orientadas a museus, bibliotecas e exposições de interesse relevante – constitui uma das estratégias que mais estimula os alunos pelo carácter motivador que representa o contacto directo com os originais. Trata-se de um instrumento privilegiado do ensino da história da arte por promover a interligação entre a prática e a teoria e o desenvolvimento de capacidades de observação e de reconhecimento de especificidades técnicas que interessam particularmente ao cumprimento dos objectivos desta unidade curricular. O desenvolvimento individual de um trabalho de investigação, com orientação tutorial, previsto no ponto anterior, permite o desenvolvimento e aplicação de procedimentos que passam pela leitura, navegação, exploração e sistematização de informações, ideias e teorias pertinentes à construção de um objecto de investigação e pela adopção de metodologias de investigação extrapoláveis aos trabalhos de pesquisa desenvolvidas noutras áreas científicas. Uma das dimensões mais interessantes do exercício de investigação na área científica da história da arte prende-se com a apreciação crítica das variações historiográficas que ao longo do tempo têm formulado diferentes perspectivas sobre os temas específicos da disciplina. Considera-se portanto fundamental a organização do conhecimento sobre a história da história da BD e da Ilustração em Portugal como forma de medir a relatividade dos seus paradigmas e de disponibilizar a um autor/ilustrador em formação um saber que lhe permita mover-se com autonomia em diferentes espaços de interpretação e de discussão.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The application of the binomial explanation / discussion, the statement concerning teaching methods, requires that the transmission of knowledge to be accompanied by heuristic methods to its permanent questioning. The acquisition of knowledge through exposition of methods would therefore, not be disconnected of a critical attitude towards specific topics that are considered relevant within the temporal coordinates that contextualize the course. If on one hand it pursue objectives that pass through the area of a specific operating discourse of art history and the development of a repertoire of artistic situations that have a framework of space and time, and are therefore classified, also seeks to open new questions firstly on the relevance today of a purely stylistic art history or a history of art of great models. For the acquisition of the history of comics and illustration in Portugal under the competence, while addressing the social meanings, political, religious and cultural in which images were produced, the use of written sources is a methodological assumption that should always be considered in addition to the indispensable viewing reproductions of works of. The expected realization of contact practical classes - field trips and guided tours to museums, libraries and expositions - is one of the strategies that most encourages students by motivating character that is direct contact with the works. This is a privileged instrument of the history of art education for promoting the interconnection between practice and theory, developing observation skills and reading area and the full understanding of any artistic reality. The individual development of a research work, with tutorial orientation, mentioned in the previous point, enables the development and implementation of procedures that pass for reading, navigation, exploration and systematization of information, ideas and theories relevant to the construction of a research subject and the adoption of research methodologies extrapolated to the research work developed in other scientific areas. One of the most interesting dimensions of the research exercise in art history relates to the critical assessment of the historiographical changes that over time have formulated different perspectives on specific themes of the course. It is considered so fundamental organization of knowledge about the history of comics and illustration history in Portugal as a way to measure the relativity of their paradigms and to make available to an artist in training knowledge that will enable it to move autonomously in different spaces of interpretation and discussion.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

AA. VV. *O Mosquito, Aventuras e Curiosidades*, Lisboa, Edições Época de Ouro, 1997.
 COTRIM, João Paulo Stuart, *A Rua e o Riso*, Lisboa, Assírio & Alvim, El Corte Inglés, 2006.
 DEUS, António Dias de, *Os Comics em Portugal, uma História da Banda Desenhada*, Lisboa, Edições Cotovia/Bedeteca, 1997.
 FERRO, João Pedro, *História da Banda Desenhada Infantil Portuguesa, das Origens até ao ABCzinho*, Lisboa, Editorial Presença, 1987.
 FRANÇA, José-Augusto, *Rafael Bordalo Pinheiro*, Lisboa, Livraria Bertrand, 1982.
 MEDINA, João, *Caricatura em Portugal*, Rafael Bordalo Pinheiro, *Pai do Zé Povinho*, Lisboa, Edições Colibri, 2008.
 MIRANDA, Maria Adelaide, "Do texto para as margens: O sagrado e o profano na iluminara medieval" in *Margens e Confluências, Um olhar contemporâneo sobre as artes*, n.º 2, Guimarães, ESAP-GMR, 2001, pp. 54-74.
 PINHEIRO, Carlos Bandeiras; BOLEÃO, João Paulo Paiva, *Das Conferências do Casino à Filosofia de Ponta*, Lisboa, CML/Bedeteca, 2000.

Mapa IV - História da Arte I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

História da Arte I

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Art History I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

HA

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

73

4.4.1.5. Horas de contacto:

T30 OT15

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Cidália Maria da Cruz Henriques

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Compreensão e análise de conceitos.

Identificação, caracterização e análise de fenómenos artísticos.

Identificação e caracterização da criação artística.

Capacidade de problematização histórica.

Desenvolvimento de espírito crítico.

Desenvolvimento de capacidades de investigação.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

Understanding and analysis of concepts.

Identification, characterization and analysis of artistic phenomena.

Identification and characterization of artistic creation.

Historical questioning skills.

Development of critical thinking.

Development of research capabilities.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

1. A História da Arte e a Arte: perspectivas diversas. A perspectiva sociológica.

2. Arte: conceito, elementos e funções.

3. Arte clássica grega e romana.

4. Arte medieval: românico e gótico.

5. Renascimento.

6. Maneirismo e Barroco.

7. Neoclassicismo.

8. Romantismo.

4.4.5. Syllabus:

1. Art History and Art: different perspectives. The sociological perspective.

2. Art: Concept, elements and functions.

3. Classical Greek and Roman Art.

4. Medieval Art: Romanesque and Gothic.

5. Renaissance.

6. Mannerism and Baroque.

7. Neoclassicism.

8. Romanticism.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Começa-se por abordar temáticas que abram caminho para a aquisição de competências como a compreensão e análise de conceitos, o desenvolvimento do espírito crítico e a capacidade de investigação. Segue-se uma breve análise de fenómenos artísticos que antecedem a formação, a partir do Renascimento, de um paradigma de Arte que perdurará até finais do século XIX e que proporciona aos alunos referências e ferramentas, conceptuais e visuais, relevantes para o estudo da criação artística que marcou quatrocentos anos da História da Arte da Europa Ocidental. Analisa-se, com maior profundidade, o Renascimento, o Barroco e o Romantismo de modo a que os alunos adquiram capacidade para identificar, caracterizar e analisar as obras mais representativas e conhecer os respetivos autores, no seu contexto histórico.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The UC begins by addressing issues that pave the way for the acquisition of skills such as understanding and analysis of concepts, the development of critical thinking and research capacity. The next step is a brief analysis of artistic phenomena that precedes the formation, from the Renaissance, an art paradigm that will last until the late nineteenth century and provides students with references and tools, conceptual and visual, relevant to the study of artistic creation marking four hundred years of the history of art in Western Europe. Analyzes, in greater depth, the Renaissance, the Baroque and Romanticism so that students acquire ability to identify, characterize and analyze the most representative works and meet the questioners, in its historical context.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Como metodologia propõe-se a exposição e o debate temáticos, assim como o visionamento crítico de imagens. A avaliação é feita de acordo com o Regulamento de Avaliação aprovado pelo Conselho Pedagógico. Será constituída por um teste escrito e pela participação qualificada, facultativa, dos alunos nas aulas à qual será atribuída uma ponderação entre 1 e 2 valores.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The methodology proposes to, exposure and thematic debate, as well as the critical viewing images. The assessment is made in accordance with the Assessment Regulations approved by the Pedagogical Council. It shall consist of a written test and qualified, voluntary participation of students in classes to which will be assigned a weighting between 1 and 2 points

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Atendendo ao número de alunos que compõem cada turma, as aulas são regularmente expositivas, acompanhando-se essa exposição do visionamento crítico de imagens (diapositivos trabalhados em suporte digital e documentários-video). No entanto, os alunos são sempre estimulados a intervir, nomeadamente no que concerne à análise de imagens, pois esta é uma das maiores dificuldades logo evidenciada pelos estudantes. Pretende-se, assim, incentivar os alunos a desenvolver capacidades de investigação, integrando na avaliação final da UC a qualidade das intervenções, reveladoras de trabalho de pesquisa, traduzida num factor de ponderação a acrescentar à classificação obtida num teste escrito, realizado perto do final do semestre. Salienta-se ainda que pelo facto de a UC ser transversal aos vários cursos e as turmas compostas por grupos de cursos (Artes Plásticas e Intermédia, Artes Visuais-Fotografia, Cinema e Audiovisual, Design e Comunicação Multimédia e Teatro-Interpretação e Encenação) a metodologia implementada procura proporcionar aos alunos ferramentas intelectuais suficientemente abrangentes que os habilite a observar, criticamente, diferentes objectos, sejam eles artísticos ou não. A classificação final é debatida em aula antes da sua afixação em pauta o que beneficia também o desenvolvimento da aprendizagem e consciência crítica do trabalho individual, mediante os resultados alcançados. As aulas de Orientação Tutorial são destinadas a responder a questões colocadas pelos alunos e, na sua ausência, ao aprofundamento das matérias leccionadas nas aulas teóricas. A metodologia de ensino proposta para esta UC, condicionada pela carga horária que lhe está atribuída e pelo número de alunos que constituem as turmas, associada ao sistema de avaliação, periódico, foi estruturada em função da aquisição das competências que fazem parte do respectivo programa e enunciadas no texto anterior.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Given the number of students that make up each class, classes are regularly expositive, accompanying that exposure with critical viewing of images (slides worked on digital media and documentary-video). However, students are always encouraged to participate, particularly with regard to image analysis, as this is one of the biggest difficulties evidenced by the students. This methodology, despite the inevitable dominance of theoretical exposition, does not neglect and even stimulates the student to develop individual research attending to the issues that are known to all, week to week, and that the student presents to the whole group, in context of the planning of the curricular unit. It is intended, therefore, on one hand, to encourage students to develop research capacities - integrating the final evaluation of the curricular unit the quality of the work presented which gives a weighting factor to add to the marks obtained in the written test, to be done near the end the semester; on the other hand, the critical reflection that this exhibition forces is an important contribution to a solid and consistent path for students, in a future occupation. We also stress that the fact that the UC is transverse to the various courses and classes consisting in groups of courses (Arts and Intermedia, Visual-Arts Photography, Film and Audiovisual Design and Multimedia Communication and Theatre-Interpretation and Direction) the implemented methodology seeks to provide to students the sufficiently comprehensive intellectual tools that enables them to observe critically different objects, whether artistic or not. The final classification is discussed in class prior to posting on the score which also benefits the development of learning and critical awareness of individual work by the results achieved. The Tutorial Orientation lessons are designed to answer questions from students and, in his absence, the deepening of the subjects taught in class. The teaching methodology proposed for this curricular unit, conditioned by the hourly load and the number of students that form the classes, associated with the evaluation system, although periodic, was structured due to the acquisition of skills that form part of the program and described in the preceding text.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ARGAN, Giulio Carlo, Renacimiento y Barroco. Madrid: Editora Akal, 1987, volumes I e II.
BARRAL I ALTET, Xavier – História da Arte. Lisboa: Edições 70, 2003.
DUBY, Georges - O Tempo das Catedrais – a arte e a sociedade – 980-1420. Lisboa: Ed. Estampa, 1979.
GARIN, Eugenio - O Renascimento – História de uma revolução cultural. Porto: Editora Telos, 1980.
GUINSBURG, J. - O Romantismo, São Paulo (Brasil): Editora Perspectiva, 1978.
HAUSER, Arnold – Teorias da Arte. Lisboa: Editorial Presença, s/d.
JANSON, H.W. - História Mundial da Arte. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1979.
PEREIRA, Maria Helena da Rocha - Estudos de História da Cultura Clássica – A Grécia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1980.
PEREIRA, Maria Helena da Rocha - Estudos de História da Cultura Clássica – Roma. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984.

Mapa IV - Laboratório de Escrita Criativa para Banda Desenhada**4.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

Laboratório de Escrita Criativa para Banda Desenhada

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Comic Creative Writing Laboratory

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

BD

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP45

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Betina dos Santos Ruiz

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Esta UC tem como objectivos aprofundar as competências da escrita e da leitura, fornecer instrumentos de análise que permitam compreender as técnicas e modalidades narrativas, desenvolver a capacidade criativa e de produzir, individual e colectivamente, pequenos textos e argumentos de natureza ficcional, em diversos registos de linguagem. Identificar modelos de linguagem a partir de vários textos, incluindo os que o próprio aluno tenha produzido. Conhecer e manipular as possibilidades visuais da linguagem escrita. Reconhecer no discurso ficcional das obras, a diversidade dos elementos formativos das escritoras, dado o seu envolvimento em teatro, pintura, caligrafia, e o papel da literatura em particular. Compreender as implicações do relato na primeira pessoa, a partir de géneros textuais tais como cartas, diários e meta poesia. Reconhecer nas novelas gráficas os elementos de promoção da empatia com o leitor, visando a compreensão dos conteúdos e formas de comunicação com o público.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

This unit aims to deepen the skills of writing and reading, provide analytical tools for understanding the technical and narrative forms, encourage creative skills and capacity to produce, individually and collectively, short texts and scripts of fictional nature in several styles of language. Identify language models from various texts; including the student's own productions. To know and manipulate the visual possibilities of written language. Recognize the fictional style of the texts, the diversity of the formative elements and of writers, given its involvement in theatre, painting, calligraphy, and the role of literature in particular. Understand the implications of the story in the first person, from text genres such as letters, diaries and metapoetry. Recognize in the graphic novels the promotional elements of empathy with the reader in order to understand the contents and forms of communication with the public.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

- 1. O fazer textual e a materialidade do texto;*
- 2. Autoficção e enunciação;*
- 3. Poesia visual e textos marginais;*
- 4. Rotas de divulgação.*

4.4.5. Syllabus:

1. *The textual making and the materiality of the text;*
2. *Self-fiction and enunciation;*
3. *Visual poetry and marginal texts;*
4. *Routes of disclosure.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos asseguram a discussão a nível teórico e permitem o exercício continuado da escrita. Entendendo o que é uma novela, os alunos participam melhor na leitura das 3 novelas escolhidas; ao estudarem a estilística do som, da palavra, da frase e da enunciação, compreendem a expressividade da linguagem literária, seja a dos poemas (sobretudo os que falam do próprio fazer poético e da trajectória do poeta), seja a das cartas, e estão mais aptos a utilizá-la; notando como um autor compõe com recurso à caracterização do meio físico, do passado e do presente, podem decidir a respeito da sua narrativa autobiográfica e perspectivar melhor o que desejam dar a conhecer; ao verem como as novelas estão estruturadas, em termos retóricos, saberão abrir a narrativa, desenvolvê-la e principalmente encerrá-la, às vezes o maior desafio de escritores. Terão analisado os textos do curso quanto à coesão, à coerência, ao estilo e influências de outros meios.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The syllabus assure the discussion at the theoretical level and allow the continued exercise of writing, which is the major goal of the CU. Understanding what a novel is, students participate better in reading the 3 chosen novels; studying the sound, word, sentence and utterance stylistic, will help to understand the expressiveness of literary language, of poems (especially those who speak of their own making poetry and the poet's path) of cards, and will be more likely to use it; noting how an author composes using the characterization of the physical environment, past and present, they can decide about their autobiographical narrative and plan better what they want to write; to see how the novels are structured, rhetorically, will give the knowledge to open the narrative, develop it and mostly end it, sometimes the biggest challenge of writers. They will have analysed the CU texts as for its cohesion, coherence, style and influences.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Ao longo da leitura em sala de aula, evocaremos os conteúdos programáticos, com o devido questionamento das definições, conforme a prática o proporcionar. Discutiremos o peso da trajetória pessoal dos autores na difusão e no sucesso das suas respetivas obras. Pensaremos nos exercícios propostos por grupos vanguardistas e nas "fórmulas".

Os alunos serão encorajados e convidados a: produzir pequenas narrativas autobiográficas; produzir material poético inspirado em técnicas experimentais.

Contínua e individual, tendo em conta: assiduidade, pontualidade, participação nas discussões que sucedem as leituras, compreensão dos conceitos teóricos apresentados, atenção aos prazos estipulados. A Avaliação de Recurso cabe aos alunos cuja nota estiver entre os 8,00 e os 10,00 valores. E a ponderação é: Avaliação contínua: 60%; Avaliação de recurso: 40%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Throughout the classroom reading, we will evoke the syllabus, with the proper questioning of the definitions, as practice provides. We will discuss the weight of the authors' personal trajectory in the diffusion and success of their respective works. We will think about the exercises proposed by avant-garde groups and the "formulas".

Students will be encouraged and invited to: produce short autobiographical narratives; produce poetic material inspired by experimental techniques.

Continuous and individual, taking into account: attendance, punctuality, participation in discussions that follow the readings, understanding of the theoretical concepts presented, attention to deadlines. The Resource Assessment is up to students whose grade is between 8.00 and 10.00 values. And the weighting is: Continuous Rating: 60%; Asset rating: 40%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Para que o aluno se aproprie da carga teórica apresentada em nossa bibliografia e que teça seus próprios discursos, sem estar demasiado preso aos do docente que apresenta e comenta essa bibliografia, é que se pretende confrontar esse aluno com situações pontuais e regulares de avaliação, mediante as quais ele próprio estará em condições de fazer afirmações, enquanto analisa narrativas, e reformular questões. Como este aluno tem que dialogar com os textos escolhidos para o curso e também apresentar um texto de autor, terá sempre acompanhamento cuidadoso nas comunicações orais, nas escritas e nos textos mais puramente criativos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

So that the students can appropriate the theoretical load presented in our literature and weave his own speeches, without being too stuck to the teacher who presents and comments on this bibliography, they shall be confronted with specific situations and regular evaluation by which they will be able to make statements, while analysing

narratives, and reformulate issues. As these students have to engage with the texts chosen for the course and also submit a original text, will always have careful monitoring in oral communications, in writing and more creative writing.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- FERNANDES, José Carlos. Pessoas que usam bonés-com-hélice. Porto, Asa, 2003.*
HILLESUM, E. Diário. 1941-1943. Lisboa, Assírio & Alvim, 2009.
MONTERO, R. A Louca da Casa. São Paulo, Ediouro, 2004.
PAES, José Paulo. Prosas seguidas de odes mínimas. São Paulo, Companhia das Letras, 2002.
SALINGER, J. D.. À espera no centeio. Algés, Difel, 2005.
THOREAU, Henry David. Caminhada. Lisboa, Antígona, 2012.
TWAIN, Mark. Os Melhores Contos de Mark Twain. São Paulo, Círculo do Livro, 1988, pp.09-15.
CANETTI, E. A Língua Absolvida. Tradução de K. Jahn. São Paulo, Companhia das Letras, 1996.
COLASSANTI, Marina. A Casa das Palavras. São Paulo, Ática, 2002.
GALVÃO, W. e GOTLIB, N. B. (orgs.) Prezado senhor, prezada senhora: estudos sobre cartas. São Paulo, Companhia das Letras, 2000.
MACHADO DE ASSIS. Obra Completa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1992.
PAES, J.P. Quem, eu? Um Poeta como Outro Qualquer. São Paulo, Atual, 1996.

Mapa IV - Desenvolvimento de Personagens II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Desenvolvimento de Personagens II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Character Development II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

BD

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

150

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP45

4.4.1.6. ECTS:

6

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Sofia Correia Regalado Neto

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- *Inserir uma personagem e manter a pertinência do seu comportamento diferentes tipos de narrativa.*
- *Conceber um grupo ou família coerente de personagens.*
- *Atribuir atitudes e comportamentos perante estímulos externos específicos a cada personagem, em concordância com as exigências da narrativa.*
- *Construir uma trama de acção entre personagens.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- *Insert a character into a narrative and keep the relevance of its behaviour in different types of narrative.*
- *Conceive a coherent group or family of characters.*
- *Determine specific attitudes and behaviour in face of external stimuli for each character, in accordance to the narrative's demands.*
- *Build a web of action between characters.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

- *Hierarquias de personagens numa narrativa; personagens principal e secundários, grupos.*
- *O tempo de exposição de um personagem e relações emocionais com o observador.*
- *Colocação do personagem em cena; ilustração de um texto literário.*
- *O papel da caracterização dos personagens na determinação de género narrativo.*
- *Dinâmicas entre personagens: oposição do vilão e proximidade do companheiro.*
- *O confronto de um personagem com obstáculos e problemas; procura de referências de comportamento na observação e na memória.*

4.4.5. Syllabus:

- *Character hierarchies in a narrative; main and secondary characters, groups.*
- *The character's time of exposure and emotional relationships with the observer.*
- *Inserting the character into the scene; illustration of a literary text.*
- *The role of character characterization in defining narrative genre.*
- *Dynamics between characters: opposition of a villain, proximity of a companion.*
- *The character's confrontation with problems and obstacles; search for behavioural reference in observation and memory.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos abordados nas propostas de trabalho visam o aprofundamento de questões técnicas, teóricas e conceptuais, assim como a experimentação de recursos gráficos e narrativos, constituindo-se como aprofundamento temático da UC de Desenvolvimento de Personagens I e como complemento às UC de Desenho de Figura e Movimento e Estruturas Narrativas. Os conteúdos abordados em Desenvolvimento de Personagens II proporcionam uma dedicação aprofundada às problemáticas envolvidas na concepção de personagens no contexto da BD, relacionando-as com o trabalho de autores relevantes na área e permitindo ao estudante a experimentação de processos gráficos autónomos. A UC Desenvolvimento de Personagens II procura trabalhar no sentido do estudante desenvolver capacidades enquanto autor de narrativas gráficas, articulando conteúdos referentes à teoria e prática do desenho e da representação gráfica com conteúdos relativos a narratologia e às UC de Processos e Métodos da BD.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The contents covered by work proposals aim not only to deepen techniques, theoretical and conceptual issues, but also to experiment with graphics and narrative resources, presenting itself as a continuation of Character Development I and looks to complement and deepen the themes covered in Figure and Movement Drawing and Narrative Structure CUs of the first year of the degree. The contents developed in Character Development II offer a more profound study into problematics involved in the conception of characters in the context of comics, relating them to the work of relevant authors in the area and allowing the student to experiment with autonomous graphic processes. The Character Development II CU seeks to work towards the student's development towards becoming a graphic narrative author, articulating contents related to the theory and practice of drawing and rendering to narratology and contents studied in Comics Processes and Methods CUs.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As propostas de trabalho, de acordo com os conteúdos apresentados no programa, são antecedidas por uma explanação teórica e acompanhadas de material de apoio (imagens, filmes, textos). A cada proposta corresponde um ou mais exercícios, a realizar dentro e fora do horário de aula, com um número limitado de sessões para orientação dos trabalhos. Pretende-se o desenvolvimento de projetos individuais em articulação com outras UC. No final do semestre realiza-se uma exposição de todo o trabalho realizado no âmbito da UC. A avaliação é contínua e incide nos resultados dos trabalhos práticos. Considera os seguintes critérios: quantidade e qualidade do trabalho, conhecimento dos conteúdos, bem como o seu capacidade crítica e interpretativa, assiduidade e participação. A avaliação de recurso destina-se aos alunos com oito ou nove valores na avaliação contínua. A classificação final resulta da ponderação: avaliação contínua, 70%; avaliação de recurso, 30 %.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Work proposals, according to the contents presented in the program, are preceded by a theoretical explanation along with supporting material (pictures, movies, texts). Every proposal meets one or more exercises to be held in and out of class time, with a limited number of sessions to guide the work. The aim is to develop individual projects in conjunction with other CU. At the end of the semester is held an exhibition of all the work done within the CU. Assessment is continuous and will cover the results of practical work. Considers the following criteria: quantity and quality of work, content knowledge and their critical and interpretive ability, attendance and participation. The appeal assessment is intended for students with eight or nine values in the continuous assessment. The final grade

is the weighting: continuous assessment, 70%; appeal assessment, 30%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Do ponto de vista metodológico, as aulas de Desenvolvimento de Personagens II sustentam-se na prática do desenho, colocando em confronto as diferentes dimensões do trabalho de representação: observação, memória e imaginação. Cada proposta de trabalho propõe o isolamento de um ou vários problemas específicos a serem trabalhados, de modo a contextualizar aspectos técnicos, conceptuais e históricos relacionados com o desenvolvimento de personagens em BD. A articulação com outras UC é feita tendo em conta o interesse do estudante e alicerçada na comunicação entre docentes.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

From a methodological point of view, the Character Development I classes are based on practice of drawing, putting in confrontation different dimensions of representation work: observation, memory and imagination. Each proposal of work proposes the isolation of one or more specific problems to be worked out in order to contextualize technical, conceptual and historical aspects related to the development of characters in comics. Coordination with other CUs is made taking into account the interest of the student and founded on communication between teachers.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

*Mcloud, Scott , Understanding Comics: The Invisible Art, William Morrow Paperbacks
1993*

*Mcloud, Scott, Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, Manga and Graphic Novels, William Morrow
Paperbacks, 2006*

Wood, James, How Fiction Works, Farrar, Straus and Giroux, 2008

Corbett, David, The Art of Character, Penguin Books, 2013

Mapa IV - Projeto II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Projeto II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Project II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

BD

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

150

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP45

4.4.1.6. ECTS:

6

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Marco Alexandre Camarneiro Mendes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- *Conhecer e compreender a variedade de aplicações e fins artísticos da Banda Desenhada;*
- *Conceber e desenvolver projetos pessoais em BD;*
- *Desenvolver uma linguagem gráfica e uma forma de narrar pessoais;*
- *Desenvolver projectos de banda desenhada ou arte sequencial para lá dos limites tradicionais do mercado editorial, relativamente ao conteúdo, formato e modos de distribuição.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- *To recognize and understand the variety of applications and artistic purposes of Comics;*
- *Design and develop personal projects in the same areas;*
- *Develop a personal graphic language and storytelling methods.*
- *Be able to create comics or sequential art beyond the limits of the market, regarding it's content, format and distribution.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

De modo a atingir os objectivos de aprendizagem estabelecidos, a unidade curricular de Projecto II tem os seguintes conteúdos programáticos:

1. Projecto

Planificação / Organização por etapas

Especificidades projectuais da ilustração e da banda-desenhada

2. Tipos estilísticos / géneros / campo

Desdobramento dos seus elementos

Público alvo / públicos

3. Auto-promoção Auto-edição

Portfolio

Novas plataformas de apresentação

4. Ética profissional

6. Plataformas de acção profissional: Festivais

Exposições

Mercado

Agências, ateliers e Freelancing

7. Agentes: Director de Arte, Editor, Designer e Web Designer

4.4.5. Syllabus:

In order to achieve the stated learning objectives, the CU Project II has the following syllabus: 1. Project Planning / Organization in stages

Project specifics of illustration and comic

2. Stylistic types / genres / fields

3. Visual Communication Expanding the elements

Target audience / publics

4. Self-promotion Self-publishing

Portfolio

New presentation platforms

5. Professional Ethics

6. Professional action platforms: Festivals

Exhibitions

Market

Agencies, workshops and Freelancing

7. Agents: Art Director, Editor, Designer and Web Designer

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

O programa é organizado de modo a confrontar os alunos com um conjunto de questões contemporâneas relativas à criação em BD. Os exercícios propostos servem de contexto para a exploração de aspectos técnicos, teóricos e conceituais da área de estudo em questão. O programa está estruturado em quatro quadros temáticos principais: autobiografia em BD; relações entre os processos de BD e ilustração e jornalismo e reportagem; ligações entre formas literárias e ilustração; analogias entre dispositivos e técnicas de cinema e gramáticas da Comic. O último exercício se concentra no desenvolvimento de um projeto de autopublicação, confrontando os alunos com a necessidade de gerenciar um processo que não se limita ao trabalho criativo em estúdio e que permita conhecer alguns dos problemas e potencialidades de seu mercado editorial e profissional.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The syllabus is arranged in order to confront the students with a set of contemporary issues concerning creation in Comics. The exercises that are proposed serve as context for the exploration of technical, theoretical and conceptual aspects of the area of study concerned. The program is structured in four main thematic frames: autobiography in BD; relations between the processes of Comics and illustration and Journalism and Reportage; links between literary forms and illustration; analogies between Cinema devices and techniques and Comic's grammars. The last exercise focuses on the development of a self publishing project, confronting students with the need to manage a process that is not limited to creative work in the studio and that allows to know some of the problems and potential of its editorial and professional market.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Esta UC recorre às metodologias teórico-prática e de orientação tutorial, desenvolvendo-se através de: Resolução de propostas de trabalho;
Resolução de exercícios complementares de pequena extensão;
Utilização permanente de um sketchbook;
Sessões de discussão entre os alunos da turma e abertas à escola;
Sessões teóricas orientadas pelo docente da UC ou por um docente convidado;
Visitas a ateliers de ilustradores e autores de BD;
Redacção e apresentação oral regular de ensaios e relatórios (sobre um autor, assunto ou evento); Visualização de referências em diferentes formatos;
Organização de actividades no âmbito escolar;
Leitura e comentário de textos de referência.
A avaliação é contínua e tem como critérios:
A pontualidade e assiduidade;
A qualidade e quantidade de trabalho proveniente da resolução das propostas de trabalho, dos exercícios, dos ensaios e dos relatórios;
A participação na dinâmica de aprendizagem da turma;
A apresentação regular de trabalho individual.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Resolution work proposals;
Resolution complimentary exercise of small extent;
Permanent use of a sketchbook;
Discussion sessions between the students in the class and open to school;
Theoretical sessions guided by the teaching of CU or a guest lecturer;
Visits to workshops of illustrators and authors of comics;
Drafting and regular oral presentation of essays and reports (about an author, subject or event); View references in different formats;
The organization of activities in schools; Reading and review reference texts.
Assessment is continuous and has the following criteria:
Punctuality and attendance;
The quality and quantity of work from the resolution of the proposed work, exercises, tests and reports;
Participation in the dynamics of learning in the class;
The regular report of individual work.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Projeto II funciona como um espaço de experimentação em Banda Desenhada. Pretende-se desenvolver o pensamento crítico sobre este campo de estudo. As metodologias de ensino visam confrontar os estudantes com dimensões técnicas, conceptuais e históricas deste campo. As propostas servem para compreender a variedade de aplicações e saídas profissionais da Banda Desenhada. Permitindo o desenvolvimento de uma linguagem gráfica pessoal.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Project II works as a space of experimentation in Comics. For the student to develop critical thought around this field of study. The teaching methods intend to confront students with technical, conceptual and historical dimensions of this field. The proposals serve the need to understand the variety of applications and career opportunities of comics. Allowing the development of a personal graphic language.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- Abel, Jessica & Madden, Matt. *Drawing Words, Writing Pictures. First Second Books, New York, 2008*
- Davidson, Steef. *The Penguin Book of Political Comics. Penguin Books, New York, 1982..*
- Eisner, Will. *Comics & Sequential Art . Ed. Poorhouse Press, New York, 2006.*
- Madden, Matt. *99 Ways to Tell a Story – Exercises in style. Penguin Books. New York, 2005.*
- McCloud, Scott. *Reinventing Comics. DC Comics. New York, 2000.*
- McCloud, Scott. *Understanding Comics., Kitchen Sink Press. Princeton WI, 1993.*
- Sattler, Peter. R. - “Past Imperfect: Building Stories and the Art of Memory”(206-222), in *The Comics of Chris Ware*
- *Drawing is a Way of Thinking. Ed. Ball, David. M., and Kuhlman, Martha B.. University Press of Mississippi, 2010.*

Mapa IV - Espaços e ambientes II**4.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

Espaços e ambientes II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Spaces and environments II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:***BD*****4.4.1.3. Duração:*****Semestral*****4.4.1.4. Horas de trabalho:*****75*****4.4.1.5. Horas de contacto:*****TP45*****4.4.1.6. ECTS:*****3*****4.4.1.7. Observações:*****<sem resposta>*****4.4.1.7. Observations:*****<no answer>*****4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):*****Joana Luísa da Silva Paradinha Ribeiro*****4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:*****não aplicável*****4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):*****Dominar as regras da perspectiva linear.******Desenhar a figura humana no espaço.******Compreender a relação do cinema com a banda desenhada.******Conceber storyboards para cinema / televisão******Compreender a teoria da cor.******Manipular o ambiente cromático das imagens.******Representar a perspectiva atmosférica com a cor.******Representar qualquer espaço interior ou exterior (paisagem natural, urbana, terrestre ou marítima) a cores com diferentes técnicas, a partir da observação ou de memória. Compreender a problemática da representação pictórica na banda desenhada.******Criar narrativas através da representação do espaço e da cor.*****4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):*****Master the linear perspective rules.******Draw the human figure in space.******Understand the relation between cinema and comics. Draw storyboards for cinema and television. Understand color theory.******Manipulate the ambience of an image through color.******Represent color and atmospheric perspective.******Represent weather effects in a landscape, in color.******Represent in color any kind of space, interior or exterior (the natural/urban landscape, land or sea) from observation or memory.******Understand the problem of color representation in comics. Create narratives through space and color representation.*****4.4.5. Conteúdos programáticos:*****Perspectiva linear.******Campo visual, direcção do olhar, distância do observador, escala e enquadramento. A figura no espaço em perspectiva.******Plano cinematográfico: panorâmico, geral, médio, americano, aproximado, grande plano, pormenor.******A concepção de storyboards para cinema ou televisão.******Teoria da cor.******A cor e a perspectiva atmosférica.******A cor no desenho de observação e no desenho de memória.******A representação da cor em banda desenhada.***

4.4.5. Syllabus:

The linear perspective.

Visual Camp, gaze, observer's distance, scale and framing.

The figure in space, in perspective.

Action Plan: panoramic, general, average, American, approximate, close-up, macro level.

Drawing storyboards for cinema or television.

Color theory.

Color and atmospheric perspective.

Color in observation and memory drawing.

Color representation in Comics.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos oferecem aos alunos competências para representar a figura no espaço a cores, numa abordagem que relaciona a prática da banda desenhada com o cinema. Será estudada a figura no espaço em perspectiva cónica, o plano cinematográfico e a sua aplicação na banda desenhada, e a representação da cor. Serão realizadas sequências narrativas com tratamento de arte final, para impressão ou ecrã. Em cada momento serão realizados desenhos de observação a partir do real e de memória.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The syllabus offers students the capacity to draw the figure in color, in a way that relates cinema and comics production. The inclusion of figure in space will be studied in linear perspective, in cinema's action plans, and in color. Finishing with short narratives with final rendering for print or screen. In each moment there will be exercises in observational and memory drawing.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Esta UC é teórico-prática. As horas de contacto são na sua maioria práticas havendo várias sessões de explanação teórica, bem como demonstrações por parte do docente de processos e técnicas. Serão igualmente fornecidos diversos materiais como imagens, vídeos e textos de apoio aos alunos. Os exercícios serão de desenho de espaço, a partir do real nas instalações da escola e no exterior, de imagens fotográficas e de memória. Nas horas de trabalho individual estes exercícios serão concluídos, repetidos e/ou melhorados, até se alcançar o resultado esperado. A avaliação contínua será feita através da análise desses exercícios segundo os seguintes critérios: Domínio da representação da perspectiva linear, do claro-escuro e da cor, das diferentes técnicas e modos do desenho, da expressão gráfica/plástica e da capacidade de construir narrativas visuais cinematográficas, através do desenho de espaço e da cor.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

This is a theoretical and practical curricular unit. The classes are mainly practical, although there are theoretical explanations before each exercise, as well demonstrations from the teacher of different processes and techniques. Different learning sources, like pictures, texts, videos and other, will be given to the students. The drawing exercises will depict space, from direct observation inside and outside the schools's instalations, from photographs and memory. In the individual working hours these exercises will be finished, improved or repeated untill the expected result is achieved. The continuous evaluation is done according to the following criteria: mastering of linear perspective, of light and shadow, color, of the different techniques and modes of drawing, and capacity to create cinematographic visual narratives with a sense of place and color.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de ensino e avaliação foram concebidas de forma a especializar os alunos na problemática do desenho de espaço, nomeadamente na criação de storyboards e narrativas em banda desenhada. A complexidade dos exercícios será crescente, e devidamente enquadrada por explicações e exemplos por parte do docente. A discussão em torno dos exercícios efectuados vai estimular o sentido crítico e capacidade para aferir os meios, processos e técnicas a utilizar nas mais diversas situações. A avaliação é feita de uma forma global, olhando para conjunto do trabalho realizado, para a progressão do aluno e a sua capacidade de investigar, interpretar e produzir imagens. De criar cenário expressivos e envolventes para o leitor de banda desenhada.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The methods of teaching and assessment were conceived in order to specialize the students in the problems of drawing Space, namely in storyboarding and comics. The complexity of the exercises will accumulate, framed by explanations and examples from the teacher. Discussing the result of the exercises will stimulate the critical thought and the capacity to choose the means, processes and techniques to use in diverse situations. The evaluation will be done globally, facing all the work produced, the progression of the student and his own investigation, interpretation and image production skills. Of creating expressive and evolving settings for the comics reader.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- Albers, Josef. (2006). Interaction of Color. New Haven, CT: Yale University Press. - Abel, Jessica & Madden, Matt

(2008). Drawing Words, Writing Pictures. First Second Books, New York.

- *Chelsea, David. (1997) Perspective! for Comic Book Artists. Watson-Guptill, New York.*

- *Cole, Rex Vicat (1921) – “Perspective for Artists”. London: Dover Books.*

- *Cristiano, Giuseppe (2008). - The Storyboard Design Course: The Ultimate Guide for Artists, Directors, Producers and Scriptwriters. Thames & Hudson, London.*

- *Eisner, Will. (2006). Comics & Sequential Art . Ed. Poorhouse Press, New York.*

- *Hyman, John (2006)- The Objective Eye_ Color, Form, and Reality in the Theory of Art. University Of Chicago Press.*

Mapa IV - Técnicas de Impressão II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Técnicas de Impressão II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Printing Techniques II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

IMP

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP45

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Joana Luísa da Silva Paradinha Ribeiro

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Conhecer os materiais e instrumentos utilizados na Litografia e Serigrafia;

Adquirir os procedimentos e métodos fundamentais que possibilitam a elaboração de matrizes;

Adquirir os procedimentos e métodos fundamentais para a edição de matrizes;

Dominar o vocabulário específico das técnicas de impressão;

Conhecer as normas de identificação e numeração das edições.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

Know the materials and tools used in lithography and silk-screen;

Acquire the fundamental procedures and methods that enable the development of matrices;

Acquire the fundamental procedures and methods for editing matrices;

Know the specific vocabulary of the printing techniques;

Knowing the rules of identification and numbering of prints.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

1. Equipamento e materiais da Litografia e Serigrafia

A oficina; Os equipamentos; Os materiais.

Os utensílios: de preparação, gravação, correcção e impressão; Papéis e outros suportes; Regras de segurança e precauções fundamentais no trabalho na oficina.

2. Técnicas de Impressão

Litografia; Serigrafia; Outras Técnicas: monotipia, fotocópia e digigrafia.

3. Formatos da Obra Gráfica

Formatos Convencionais; Livros de Artista; Novos Formatos e Locais de Exposição.

4. Linguagem Plástica

5. Produção de originais nas várias técnicas de impressão

Etapas do trabalho; Processos técnicos; Métodos de trabalho e consequências expressivas.

4.4.5. Syllabus:

1. Lithography and Screen Printing Equipment and Supplies

The workshop; Equipment; Materials.

Utensils: preparation, drawing, correcting and printing; Papers and other media; Safety rules and fundamental precautions at work in the workshop.

2. Printing Formats

Conventional formats; Artist Books; New Formats and Exhibition places.

3. Plastic Language

4. Printing Techniques

Lithography; Silk-screen; Other techniques: monotype, photocopying and digital printing.

5. Original Production in various printing techniques

Process steps; Technical processes; Working methods and significant consequences.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos foram seleccionados de modo a proporcionar aos estudantes um conhecimento sistematizado, profundo e articulado, sobre os principais problemas das técnicas de impressão. Assim, o programa divide-se em cinco eixos: os três primeiros enquadram teoricamente assuntos e problemas deste campo de estudo, no sentido dos estudantes dominarem o vocabulário específico e adquirir conhecimentos profundos sobre os principais conceitos da obra impressa; os dois pontos seguintes visam dotar os estudantes da capacidade de conhecer e compreender as várias técnicas de produção de matrizes, e consequente linguagem plástica e estética específica; estabelecem relações entre a aprendizagem teórica dos assuntos tratados na concretização de projectos, de modo que os estudantes adquiram os procedimentos, competências e métodos para a elaboração de matrizes e sua impressão, capacitando-o para a aplicação destas aprendizagens noutras unidades curriculares.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The syllabus was selected to give students a systematic, profound and articulate knowledge, on the main problems of printing techniques. Thus, the program is divided into five areas: the first three theoretically frame the issues and problems of this field of study, towards the students know the specific vocabulary and acquire detailed knowledge of the key concepts of the printed work; the following two points are designed to provide students the ability to know and understand the various matrix production techniques, and the resulting plastic language and specific aesthetic; establish relationships between the theoretical learning of the subjects treated in the implementation of projects, so that students acquire the procedures, skills and methods for the development of matrixes and printings, enabling him to apply these apprenticeships in other curricular units.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Os conteúdos serão iniciados com uma pequena apresentação das propostas de trabalho específicas, com recurso a material de apoio, textos e imagens. Para além da proposta escrita serão dadas instruções de trabalho e realizadas demonstrações das várias técnicas de preparação das matrizes e das várias possibilidades de impressão das mesmas.

O processo de trabalho terá um acompanhamento individual, no desenvolvimento das suas propostas e, regularmente, serão realizados pontos de situação colectivos, de forma a partilhar e reunir experiências.

A avaliação contínua será efectuada pela prestação e trabalhos, com os seguintes critérios: a qualidade visual da imagem, suas particularidades gráficas e formais; o domínio e rentabilização das técnicas de gravação; a qualidade da edição final, no domínio dos procedimentos de impressão; a utilização de vocabulário específico e a autonomia

do aluno, a aquisição e aplicação dos conhecimentos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Contact hours are performed with the theoretical-practical and laboratorial practices methodologies. The contents will start with a short presentation of specific work proposals, using support materials, texts and images. In addition to the proposal written work instructions will be given and made several demonstrations of the matrix preparation techniques and the various printing possibilities.

The working process will have individual support, in developing their proposals and regularly collective assessment of the situation will be carried out in order to share and bring together experiences.

Continuous assessment will be carried out by the performance in the works, with the following criteria: the visual quality of the image, its graphic and formal characteristics; knowledge and experimentation techniques; the quality

of the final edition in the field of printing procedures; the use of specific vocabulary; learner autonomy, acquisition and application of knowledge.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de ensino e de avaliação foram concebidas de modo a que os estudantes possam desenvolver as suas capacidades de análise, reflexão e concretização de obra impressa, para tal a necessidade de realização de trabalhos eminentemente práticos, de modo a terem contacto com o referente de estudo da unidade curricular. As aulas expositivas sobre a história das técnicas de impressão e sobre conceitos e problemáticas afins, são concretizadas através de reflexões sobre a utilização destas técnicas na arte contemporânea, que permitem que o estudante possa desenvolver um estudo profundo e articulado sobre as os campos de aplicação e sobre as consequências plásticas e estéticas destes media.

Os exercícios são enquadrados por propostas de trabalho onde são definidos os objectivos e conteúdos programáticos abordados nesse tempo experimental. As propostas de trabalho visam incutir nos estudantes a autonomia e a capacidade de desenvolverem um conjunto de exercícios que lhes possibilita conhecer as possibilidades técnicas e aplicação das mesmas na realização de matrizes e na impressão, e são acompanhadas com apresentações de imagens, textos, vídeos e exposições, que permitam analisar e reflectir sobre os vários pontos dos conteúdos programáticos. Nestas apresentações pretende-se desenvolver o espírito crítico e reflexivo sobre os vários modos, técnicas e expressões na obra impressa, por isso os estudantes são convidados a terem uma participação activa, na análise dos vários dispositivos apresentados para o estudo dos conteúdos, de modo a desenvolverem atitudes questionadoras e analíticas, e para que também possam desenvolver competências de comunicação.

Os exercícios visam o desenvolvimento das competências cognitivas, para tal o docente promove metodologias que se concretizam no acompanhamento individualizado do estudante, criando um ambiente pedagógico que se centra no estudante/indivíduo, no sentido de o orientar para que este possa colmatar as suas dificuldades, mas também para que possa construir as suas próprias aprendizagens, no sentido de transpor para as outras unidades curriculares as competências adquiridas pelo estudo das técnicas de impressão.

A avaliação por portefólio pedagógico visa proporcionar um espaço de análise. A reflexão proporcionada pela visualização das várias propostas de trabalho e exercícios permite que docente e estudantes possam identificar os pontos fortes e fracos, e conferir a evolução. Os momentos de diálogo proporcionados por este tipo de avaliação permitem estipular estratégias e didáticas específicas que possibilitem ao estudante construir um saber que lhe fornecerá aptidões e competências que serão desenvolvidas ao longo do ciclo de estudos, mas também na sua futura profissão.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The methods of teaching and assessment were conceived so that students can develop their analytical skills, reflection and realization of printed work, for such the need to perform eminently practical work in order to have contact with the referent study of the curricular unit.

Expositive classes on the history of printing techniques and on concepts and related issues promote reflection on the use of these techniques in contemporary art, and allow the student to develop a deep and articulated study of the application fields and the consequences of these media, plastic and aesthetic.

The exercises are framed by proposed work where the objectives and program content covered in this experimental time are set. Work proposals aim to instill in students the autonomy and the ability to develop a set of exercises that enables them to know the technique and its implementation in the realization of matrices and prints, and are accompanied with presentations of images, text, videos and exhibitions, to analyze and reflect on the various points of the syllabus. In these presentations we intend to develop critical and reflective spirit of the various modes, techniques and expressions in printed work, so students are invited to take an active part in the analysis of various devices submitted for the study of the contents, in order to develop inquiring and analytical attitudes, and that they may also develop communication skills.

The exercises are aimed at the development of cognitive skills, for such the teacher promotes methodologies that are realized in individual monitoring student, creating an educational environment that focuses on the student / individual, so they can solve their problems, but also so that they can build their own learning in order to transpose into other curricular units the skills acquired by the study of the printing techniques.

The assessment by educational portfolio aims to provide a space for analysis. The reflection provided by the display of the various proposals for work and exercise allows teachers and students to identify strengths and weaknesses, and check the progress. The moments of dialogue offered by this type of assessment allows stipulate specific strategies and teaching that enable students to construct knowledge that will provide skills and competencies that will be developed over the course, but also in their future career.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ACKLEY, Clifford (1998) – Photolmage: Printmaking 60s to 90s. Boston: Museum of Fine Arts.

BENJAMIN, Walter (1992) – Sobre a Arte, Técnica, Linguagem e Política. Lisboa: Relógio de Água.

CASTLEMAN, Riva (1988) – Prints of the 20th Century: A History. New York: Thames & Hudson.

IVINS, William (1997) – How Prints Look: Photographs with Commentary. Boston: Beacon Press.

JORGE, Alice e GABRIEL, Maria (2000) – Técnicas da Gravura Artística. Lisboa: Livros Horizonte.

KINSEY, Anthony (1982) – Serigrafia. Lisboa: Presença / Martins Fontes.

MORO, Juan Martinez (1998) – Un ensayo sobre grabado. Santander: Creática.

ROSS, John, ROMANO, Clare e ROSS, Tim (1990) – The Complete Printmaker. New York: Roundtable Press, Inc., 1990.

TALMAN, Susan (1996) – The Contemporary Print- from Pre-Pop to Postmodern. London: Thames and Hudson,

Mapa IV - História da BD e da Ilustração em Portugal II**4.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

História da BD e da Ilustração em Portugal II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

History of Comics and Illustration in Portugal II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

HA

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

T30 OT15

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Rui Paulo da Conceição Duque Maurício

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Analisar, integrar e criticar as produções nacionais à luz das correntes internacionais da bd e da ilustração contemporâneas.

Destacar as especificidades da produção nacional.

Desenvolver um discurso científico crítico e reflexivo sobre os autores e a estética contemporânea

Analisar, criticamente, exemplos significativos das práticas contemporâneas da bd e da ilustração em Portugal

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

Analyze, integrate and criticize national productions in the light of international currents of contemporary comics and illustration.

Highlight the specificities of national production.

Develop a critical and reflective scientific discourse on the authors and contemporary aesthetics

Analyze, critically, significant examples of contemporary comics and illustration practices in Portugal

4.4.5. Conteúdos programáticos:

Banda Desenhada: O advento da Revista Tintin e a alteração do mercado português de BD. A experiência alternativas: Visão e Lobo Mau, entre outros. O advento dos fanzines em Portugal. Os autores comerciais. A Nova Banda Desenhada Portuguesa: LX Comics.

Ilustração: Os artistas plásticos enquanto ilustradores: os exemplos de Júlio Pomar, Maria Keil, Espiga Pinto, João Abel Manta, Lima de Freitas, entre outros. Os campos da ilustração em Portugal. O mundo institucional da

ilustração: organismos, festivais, exposições, ensino. em Portugal. Questões sobre autores individuais e estética contemporânea.

A Ilustração: Os artistas plásticos enquanto ilustradores: os exemplos de Júlio Pomar, Maria Keil, Espiga Pinto, João Abel Manta, Lima de Freitas, entre outros. Os campos da ilustração em Portugal. O mundo institucional da ilustração: organismos, festivais, exposições, ensino. Estado actual sócio-económico da ilustração em Portugal. Questões sobre autores individuais e estética contemporânea.

4.4.5. Syllabus:

Comics: The advent of Tintin Magazine and the changes of the Portuguese Comics market. The experience of the alternative: Visão and Lobo Mau, among others. The advent of fanzines in Portugal. Commercial authors. The New Portuguese Comics: LX Comics.

Illustration: The visual artists as illustrators: Examples of Júlio Pomar, Maria Keil, Espiga Pinto, João Abel Manta, Lima de Freitas, among others. The fields of illustration in Portugal. The institutional world of illustration: organisms, festivals, exhibitions, education. Current state of socio-economic environment of comics in Portugal. Questions about individual authors and contemporary aesthetics.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular permitem dotar os alunos de uma visão do que foi a Banda Desenhada e a Ilustração em Portugal a partir dos anos 60 do séc. XX. Para o cumprimento dos propósitos gerais e específicos declarados na formulação dos objetivos, apresenta-se um panorama pontuado por momentos chave com exemplos de produção incontornáveis pelo seu alcance plástico e estético ou pelo contexto histórico e editorial que representam.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The syllabus of this course allows students to have a vision of what was the Comics and Illustration in Portugal from the 60's of the XX century. To fulfill the general and specific purposes stated in the formulation of objectives, the presented panorama is punctuated by key moments with examples of compelling production for its plastic and aesthetic range or the historical and editorial context they represent.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A explanação/discussão dos diferentes itens do programa terá como ponto de partida privilegiado a análise de textos e o visionamento de imagens. Como complemento das actividades lectivas prevê-se a realização de saídas de campo e visitas orientadas a exposições de interesse relevante. Como principais instrumentos de avaliação serão considerados a assiduidade, a participação crítica activa nas discussões promovidas durante as horas de contacto, a realização de testes escritos, e o desenvolvimento individual de um trabalho de pesquisa, com orientação tutorial, apresentado sob a forma de um documento escrito e defendido oralmente. A classificação final da avaliação continua resultará da ponderação da classificação obtida nos diferentes elementos de avaliação, a saber: teste escrito 40%; trabalho de investigação 40%; assiduidade e participação 20%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The explanation / discussion of the different items of the program will have as a privileged starting point the analysis of texts and viewing of images. To supplement the teaching activities it is planned to carry out field trips and guided visits to exhibitions of major interest. The main evaluation tools will be considered attendance, active critical participation in the discussions promoted during the contact hours, written tests, and the individual development of a research paper, with tutorial orientation, presented in the form of a written document and orally presented. The final classification of continuous assessment will result in consideration of the marks obtained in the different elements of assessment, namely: written test 40%; research work 40%; attendance and participation 20%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

A aplicação do binómio explanação/discussão, no enunciado relativo às metodologias de ensino, pressupõe que a transmissão de conhecimentos se faça acompanhar de métodos heurísticos que permitam o seu questionamento permanente. A aquisição de conhecimentos através de métodos expositivos não estará, portanto, desligada de uma atitude crítica em relação aos temas específicos que se consideram pertinentes dentro das coordenadas temporais e geográficas que contextualizam a unidade curricular. Se por um lado se visam objetivos que passam pelo domínio de um discurso operativo específico da história da arte e pelo desenvolvimento de um repertório de produções artísticas que tem um enquadramento de espaço e de tempo, e são portanto classificáveis, também se procura abrir novos questionamentos, em primeiro lugar sobre a pertinência hoje de uma história da arte puramente estilística ou de uma história da arte dos grandes modelos e dos géneros artísticos tradicionais. Para a aquisição de competências do âmbito da BD e da Ilustração em Portugal, atendendo aos significados sociais, políticos, ideológicos e culturais nos quais as obras foram produzidas, o recurso às teorias da arte é uma hipótese metodológica que deverá ser sempre encarada, além do indispensável visionamento de reproduções de obras. A prevista realização de aulas práticas de contacto – saídas de campo e visitas orientadas a museus, bibliotecas e exposições de interesse relevante – constitui uma das estratégias que mais estimula os alunos pelo carácter motivador que representa o contacto directo com os originais. Trata-se de um instrumento privilegiado do ensino da história da arte por promover a interligação entre a prática e a teoria e o desenvolvimento de capacidades de

observação e de reconhecimento de especificidades técnicas que interessam particularmente ao cumprimento dos objectivos desta unidade curricular. O desenvolvimento individual de um trabalho de investigação, com orientação tutorial, previsto no ponto anterior, permite o desenvolvimento e aplicação de procedimentos que passam pela leitura, navegação, exploração e sistematização de informações, ideias e teorias pertinentes à construção de um objecto de investigação e pela adopção de metodologias de investigação extrapoláveis aos trabalhos de pesquisa desenvolvidas noutras áreas científicas. Uma das dimensões mais interessantes do exercício de investigação na área científica da história da arte prende-se com a apreciação crítica das variações historiográficas que ao longo do tempo têm formulado diferentes perspectivas sobre os temas específicos da disciplina. Considera-se portanto fundamental a organização do conhecimento sobre a história da história da BD e da Ilustração em Portugal como forma de medir a relatividade dos seus paradigmas e de disponibilizar a um autor/ilustrador em formação um saber que lhe permita mover-se com autonomia em diferentes espaços de interpretação e de discussão.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The application of the binomial explanation / discussion, the statement concerning teaching methods, requires that the transmission of knowledge to be accompanied by heuristic methods to its permanent questioning. The acquisition of knowledge through exposition of methods would therefore, not be disconnected of a critical attitude towards specific topics that are considered relevant within the temporal coordinates that contextualize the course. If on one hand it pursues objectives that pass through the area of a specific operating discourse of art history and the development of a repertoire of artistic situations that have a framework of space and time, and are therefore classified, also seeks to open new questions firstly on the relevance today of a purely stylistic art history or a history of art of great models. For the acquisition of the history of comics and illustration in Portugal under the competence, while addressing the social meanings, political, religious and cultural in which images were produced, the use of written sources is a methodological assumption that should always be considered in addition to the indispensable viewing reproductions of works of. The expected realization of contact practical classes - field trips and guided tours to museums, libraries and expositions - is one of the strategies that most encourages students by motivating character that is direct contact with the works. This is a privileged instrument of the history of art education for promoting the interconnection between practice and theory, developing observation skills and reading area and the full understanding of any artistic reality. The individual development of a research work, with tutorial orientation, mentioned in the previous point, enables the development and implementation of procedures that pass for reading, navigation, exploration and systematization of information, ideas and theories relevant to the construction of a research subject and the adoption of research methodologies extrapolated to the research work developed in other scientific areas. One of the most interesting dimensions of the research exercise in art history relates to the critical assessment of the historiographical changes that over time have formulated different perspectives on specific themes of the course. It is considered so fundamental organization of knowledge about the history of comics and illustration history in Portugal as a way to measure the relativity of their paradigms and to make available to an artist in training knowledge that will enable it to move autonomously in different spaces of interpretation and discussion.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BÓLEO, João Paulo Paiva, e PINHEIRO, Carlos Bandeira, Banda Desenhada Portuguesa. Anos 40-Anos 80. Fundação Calouste Gulbenkian/Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão: Lisboa 2000.
COTRIM, João Paulo, coord., Hoje, a BD. Câmara Municipal de Lisboa, Divisão de Bibliotecas e Documentação: Lisboa 2001.
DEUS, António Dias de, e SÁ, Leonardo De, Dicionário dos Autores de Banda Desenhada e Cartoon em Portugal. NonArte, Cadernos do Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem/Edições Época de Ouro: Amadora 1999.
FERRO, João Pedro, História da Banda Desenhada Infantil Portuguesa, das Origens até ao ABCzinho, Lisboa, Editorial Presença, 1987.
MOURA, Pedro Vieira de, Tinta nos Nervos (Catálogo da Exposição), Museu/Colecção Berardo, Lisboa, 2011.
PINHEIRO, Carlos Bandeiras; BOLÉO, João Paulo Paiva, Das Conferências do Casino à Filosofia de Ponta, Lisboa, CML/Bedeteca, 2000
ZINK, Rui, Literatura Gráfica? Banda Desenhada Portuguesa Contemporânea, Celta Editora, Oeiras, 1999.

Mapa IV - História da Arte II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

História da Arte II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Art History II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

HA

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

T30 OT15

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- Saber reconhecer os principais movimentos e artistas modernos, no período situado entre 1874 e os Anos 30 do Século XX;*
- Ser capaz de analisar uma obra e situá-la no seu contexto histórico;*
- Saber estruturar um discurso fundamentado sobre os temas propostos.*
- Compreender a multiplicidade de correntes e a diversidade de propostas artísticas que caracteriza o período em estudo.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- Know how to recognize the main movements and modern artists in the period between 1874 and the 30 years of the twentieth century;*
- Be able to analyze a work and place it in its historical context;*
- Know how to structure a discourse based on the proposed themes.*
- Understand the multiplicity of current and the diversity of arts proposed featuring the study period.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

A Europa no Século XIX. Breve contextualização política e cultural.1.O Impressionismo.2.O Neo Impressionismo.3. O Simbolismo.4.A Arte Nova. Contextualização e antecedentes. A corrente orgânica e a geométrica. A Europa no Século XX.1. O Fauvismo.2.O Expressionismo.2.1. O grupo "Die Brucke".2.2.A acção de Kandinsky no grupo "Der Blaue Reiter" e o aparecimento do Expressionismo abstracto.3. O Cubismo.3.2. As repercussões do Cubismo noutros movimentos artísticos. 4. O Futurismo. 5. As correntes artísticas nascidas durante e depois da 1ª Guerra Mundial.5.1.Dada.5.1.1. A Obra antecipadora de Marcel Duchamp. 5.2. O Neo-Plasticismo. 5.3. O Suprematismo e o Construtivismo.5.4. Bauhaus como síntese das experiências artísticas da vanguarda.5.5. As repercussões do movimento Dada e as ligações ao Surrealismo.

4.4.5. Syllabus:

Europe in the nineteenth century. Short political context and cultural.1.O Impressionism.2.O Neo Impressionism.3. The Symbolism.4.A Art Nouveau. Context background. The organic stream and geometric. Europe in the Century XX.1. The Fauvism.2.O Expressionism.2.1. The group "Die Brucke" Kandinsky action .2.2.A the group "Der Blaue Reiter" and the emergence of Expressionism abstract.3. The Cubism.3.2. Repercussions of the Cubism in other artistic movements. 4. Futurism. 5. The artistic currents born during and after the 1st World War.5.1.Dada.5.1.1. The anticipatory work of Marcel Duchamp. 5.2. The NeoPlasticism. 5.3. The Suprematism and Construtivism.5.4. Bauhaus as a synthesis of artistic experiences vanguarda.5.5. Given the impact of the movement and links to Surrealism

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

A Unidade Curricular de História da Arte II aborda um período da história da arte situado entre 1870 e 1930, que se justifica, em termos dos objectivos programáticos, pelo aparecimento de movimentos artísticos fundamentais na formação da modernidade e para a sua compreensão. Assim, pretende-se nesta Unidade Curricular analisar os movimentos artísticas que surgiram a partir da segunda metade Século XIX, no sentido de tornar compreensível a ruptura originada a partir dos anos 70 pelas chamadas "vanguardas" e o modo como os artistas passaram a reivindicar uma percepção do mundo diferente, colocando em questão aspectos tão enraizados como as regras da

perspectiva e a imitação da natureza, abrindo o caminho ao aparecimento da abstracção, da “colagem” e, posteriormente, à integração do objecto do quotidiano na esfera artística (ready made).

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

The Art History II Course covers a period of art history situated between 1870 and 1930, which is justified in terms of program objectives, the appearance of fundamental artistic movements in the formation of modernity and for its understanding. Thus, it is intended in this Curricular Unit analyze the artistic movements that emerged from the second half of the nineteenth century, in making understandable originated break from 70s by so-called "avantgarde" and how artists began to claim a different perception of the world, questioning aspects so ingrained as the rules of perspective and the imitation of nature, opening the way to the emergence of abstraction, the "collage" and later, the integration of the everyday object in the artistic sphere (ready made).

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas teóricas são expositivas, recorrendo sistematicamente à projecção de imagens (slides, PowerPoint, filmes) que permitam ilustrar a matéria leccionada. Nas aulas de orientação tutorial são desenvolvidos e aprofundados os conteúdos abordados nas aulas teóricas, partindo das questões suscitadas pelos alunos ou por sugestão do docente. A avaliação é periódica e será realizada através de dois testes escritos de carácter obrigatório (50%+ 50%). A classificação final resultará da média ponderada das classificações obtidas nos dois momentos de avaliação obrigatórios.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The classes are expository, using systematically the projection of images (slides, PowerPoint, movies) that allow illustrate the subjects taught. In the tutorial classes are developed and deepened the content covered in the lectures, based on the issues raised by students or at the suggestion of teacher. The assessment is periodic and will be conducted through two written tests compulsory (50% + 50%). The final grade will result from the weighted average of the marks obtained in the two stages of evaluation required.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Pretende-se na Unidade Curricular de História da Arte II que o aluno atinja as seguintes competências: saber reconhecer os principais movimentos e artistas modernos; ser capaz de analisar uma obra e situá-la no seu contexto; saber estruturar um discurso fundamentado e rigoroso sobre os temas propostos. Neste sentido as aulas teóricas são expositivas, com recurso sistemático à projecção de imagens (slides, PowerPoint, vídeo) sobre as obras dos autores e movimentos abordados nos conteúdos da UC. A avaliação é periódica e consta de dois testes escritos. A classificação final será a média ponderada das classificações obtidas nos dois momentos de avaliação previstos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

It is intended in the Course of History of Art II the student meet the following responsibilities: to recognize the major movements and modern artists; be able to analyze a work and place it in context; learn to structure a reasoned and rigorous discourse on the proposed themes. In this sense the lectures are expository, with systematic use of projected images (slides, PowerPoint, video) over the works of authors and movements addressed in the UC content. The assessment is periodic and consists of two written tests. The final classification is the weighted average of the marks obtained in the two moments of planned evaluation.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ARGAN, Giulio Carlo – Arte Moderna, São Paulo: Editora Schwartz Ltda, 1983.

DE FUSCO, Renato – História da Arte Contemporânea, Lisboa: Editorial Presença, 1988.

DE MICHELI, Mario – Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid: Alianza Forma, 1988.

DROSTE, Magdalena – Bauhaus, 1919-1933, Taschen, 1992.

FRANÇA, José-Augusto – História da Arte Ocidental, 1780/1980, Lisboa: Livros Horizonte, 1987.

Mapa IV - Argumento para Banda Desenhada

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Argumento para Banda Desenhada

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Comic Storyboard

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

BD

4.4.1.3. Duração:

Semestral**4.4.1.4. Horas de trabalho:**

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

45

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):*Manuel Fernando da Costa e Silva***4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***Não aplicável***4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):**

Conhecer as problemáticas fundamentais na escrita de argumentos nas áreas específicas de Banda Desenhada, Multimédia e Cinema de Animação; Pôr em prática estratégias de resolução de problemas narrativos adequados às potencialidades do meio a que recorrem; Desenvolver a capacidade imaginativa na elaboração de textos; Reconhecer diferentes usos do argumento e saber adaptá-lo às suas especificidades; Estruturar o argumento nas suas várias etapas; Planificar um projecto através da articulação do texto e da imagem num story-board.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

Knowing the fundamental problematics in the script writing for the specific areas of Comics, Multimedia and Animation Film; Implement problem-solving strategies for narrative issues suitable to the potential of the used medium. Develop imagination in the construction of texts. Recognize different uses of argument and learn how to adjust it to its specificities; To structure the argument in all its different stages; Planning a project through the articulation of text and image in a storyboard.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

- 1. O Processo de escrita Conceção geral de escrita: planificação, redacção e revisão. Texto literário, semi-literário, não literário, audiovisual.*
- 2. O processo de construção de uma narrativa Personagens, acção, tempo, espaço, narrador. Estrutura dramática da acção. Focalização e perspectiva. Adaptação, transmodalização e transmediação. Narrativas lineares, não lineares e multi-lineares. Consolidação do argumento: storyline, sinopse, treatment, argumento.*
- 3. Géneros Narrativos Teoria dos géneros narrativos. Teoria dos mundos possíveis.*
- 4. Escrita para banda desenhada Conceitos-chave: vinheta, prancha, entrançamento, narrativa sequencial, paginação. Gramática de planos: escalas, ângulos, enquadramentos, movimentos. Noção de sequência, unidade e lapso de tempo.*
- 5. Escrita para cinema Especificidade da escrita de argumento para cinema de animação. Transições narrativas: momento, acção, cena, personagem, pormenor.*
- 6. Escrita Multimédia A escrita interactiva; Narrativas interactivas.*

4.4.5. Syllabus:

- 1. The writing process General conception of writing: planning, drafting and revision. Literary text, semi-literary, not literary, audio visual.*
- 2. The process of building a narrative Characters, action, time, space, narrator, The structure of dramatic action, Focus and perspective, Adaptation, transmodalization and transmediation Linear, non linear and multi linear narratives. Argument consolidation: storyline, synopsis, treatment, argument.*
- 3. Narrative Genres Theory of narrative genres. Theory of possible worlds.*
- 4. Writing for Comics Key concepts: vignette, board, braiding, sequential narrative, and paging. Grammar of plans: scales, angles, framing, movement. Notions of sequence, unity and time frame.*
- 5. Writing for film Specificity of script writing for animated movies. Narrative transitions: time, action, scene, character, detail. 6. Multimedia Writing The interactive writing; Structures of interactive narratives.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular:

Incidindo sobre categorias teóricas centrais da narrativa visual, semi-literária e audiovisual e sobre a análise e elaboração prática de modelos paradigmáticos de diferentes possibilidades de abordagem das questões relacionadas com o guionismo, os conteúdos programáticos a tratar na unidade curricular permitirão aos estudantes compreender a especificidade dos processos narrativos centrados no confronto entre o visual e o verbal, em diálogo com a narrativa literária, capacitando-os para a produção de guiões de cinema, cinema de animação e banda desenhada.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

Focusing on central theoretical categories of visual, semi-literary and audiovisual narrative and on the analysis and practical development of paradigmatic models of different possibilities for addressing issues related to screenwriting, the syllabus to be treated in this course unit will enable students to understand the specificity of the narrative processes centered in the confrontation between the visual and the verbal, in dialogue with the literary narrative, enabling them to produce film, animated film and comics scripts.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Os conteúdos serão apresentados segundo uma metodologia expositiva/ participativa no sentido de fomentar uma reflexão e aprendizagem activa baseada nas experiências a desenvolver pelos estudantes e fundamentar o sentido lógico condutor dos conceitos na própria experiência dos alunos. A abordagem teórico-prática que se propõe conjuga, por isso, a leitura e análise de textos com a elaboração de trabalhos em oficinas. A avaliação é contínua considerando aspectos como a assiduidade e a participação dos estudantes na aula. Serão propostos dois projectos, um intermédio e um final, que se constituirão elementos de avaliação formal da unidade curricular, juntamente com a realização de um teste de avaliação escrito.

- Assiduidade e Participação (10%)
- Proposta de Trabalho Intermédia (20%)
- Teste Escrito (30%)
- Projecto Final (40%)

Havendo lugar à avaliação de recurso, a classificação final resulta da seguinte ponderação: avaliação contínua – 70%; avaliação de recurso – 30%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The contents shall be presented on an expository/participatory methodology to foster reflection and active learning based on the experiences to be developed by students, and supporting the guidance logical sense of concepts in students' own experience. The theoretical and practical approach proposed combines, therefore, the reading and analysis of texts in the format of workshop work. The assessment is continuous considering aspects such as attendance and student participation in class. Will be proposed two projects, an intermediate and a final, that will constitute formal evaluation elements of the course unit, along with the completion of a written assessment test.

- Attendance and Participation (10%)
- Intermediate Work Proposal (20%)
- Written Test (30%)
- Final Project (40%)

Should there be the appeal assessment, the final grade is weighted as follows: continuous assessment - 70%; appeal assessment - 30%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

A unidade curricular tem uma vocação teórico-prática assente na análise e discussão crítica das questões teóricas referentes à escrita de argumentos com componentes visuais, verbais e audiovisuais e na aplicabilidade prática desses conteúdos, permitindo desenvolver processos de escrita específicos, ajustados ao objecto de estudo e aos exercícios a desenvolver. As aulas de exposição teórica serão, por isso, acompanhadas do estudo de objectos que explicitem e concretizem os conteúdos tratados.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The subject is of theoretical and practical vocation based on the analysis and critical discussion of the theoretical issues relating to script writing with visual, verbal and audiovisual components and the practical applicability of such content, allowing development of specific writing processes, adjusted to the subject of study and to the exercises to develop. Theoretical classes will be, for that reason, based in the study of objects that will explain and materialize the syllabus.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- ABADÍA, José Martínez e DíEZ, Federico Fernández, Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Paidós: Barcelona, 1999.*
- AUMONT, Jacques e MARIE, Michel, Análisis del film. Paidós: Barcelona, 2002.*
- BORDWELL, David, El significado del film. Paidós: Barcelona, 1995.*
- CHATMAN, Seymour (1990) – Historia y discurso: La estructura narrativa en la novela y en el cine. Altea, Taurus, Alfaguara: Madrid.*

CHION, Michel, Écrire un scénario, Paris, Cahiers du Cinéma, 2007.
DACYNGER, Ken, Writing the Short Film. Boston: Focal Press, 2005.
EVANS, George, POWELL Vince, Get Writing, Londres, BBC books, 1990.
FIELD, Syd, The Screen-Writer's Workbook, Nova Iorque, Dell Publishing, 1984.
MADDEN, Matt, 99 Ways to Tell a Story: Exercises in Style. Chamberlain Bros.: Nova Iorque 2005.
FIELD, Syd, Roteiro: Os Fundamentos do Roteirismo. Arte & Letra: Curitiba, 2009.
JENN, Pierre, Thechniques du scénario, Paris, FEMIS, 1991. McKEE, Robert, El guión. Alba Editorial: Barcelona, 2004.

Mapa IV - Projeto III

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Projeto III

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Project III

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

BD

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

225

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP90

4.4.1.6. ECTS:

9

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Nuno Alexandre Jesus Teixeira de Sousa

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Esta UC visa apoiar o aluno no processo de realização de projetos de BD - da concepção à concretização e subsequente comunicação exterior através da promoção e divulgação do seu trabalho utilizando plataformas diversas (edição impressa e online).

Procura-se estimular no aluno a capacidade de desenvolver um trabalho quotidiano de atelier e laboratório de ideias, através de propostas de trabalho diversas em dimensão, duração, natureza, necessidades de empenho e investigação, tendo em atenção o desenvolvimento de um imaginário e um linguagem gráfica autoral.

a) Conhecer e compreender a variedade de aplicação e saídas profissionais da BD;

b) Gerir as suas capacidades criativas e de trabalho;

c) Conceber e desenvolver projetos autorais em BD;

d) Desenvolver uma linguagem gráfica pessoal;

e) Responder eficazmente às propostas de trabalho apresentadas em BD em função das solicitações do mercado;

f) Desenvolver um pensamento crítico e fundamentado sobre o panorama histórico e cultural da BD

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

This CU aims to support the student in the process of comics projects - from conception to realization and subsequent external communication through the promotion and dissemination of his work using various platforms (print and online edition).

Students are encouraged to develop the ability to develop a daily work of studio and ideas laboratory, through diverse work proposals in size, duration, nature, commitment and research needs, taking into account the development of an imaginary and language. copyrighted graphics.

- a) Know and understand the variety of BD's application and professional outputs;
- b) Manage their creative and work skills;
- c) Design and develop authorial projects in comics;
- d) Develop a personal graphic language;
- e) Respond effectively to work proposals presented in comics in response to market requests;
- f) Develop critical and grounded thinking about the historical and cultural landscape of the comic

4.4.5. Conteúdos programáticos:

De modo a atingir os objectivos de aprendizagem estabelecidos, a UC de Projeto III tem os seguintes conteúdos programáticos:

1. Projeto

Planificação / Organização por etapas

Especificidades projectuais da BD

1. Tipos estilísticos / Géneros / Campo

2. Comunicação visual

3. Auto-promoção e conhecimento dos mercados e meios de edição e divulgação

Auto-edição

Portfolio

Plataformas de divulgação online

1. Ética profissional

2. Plataformas de acção profissional:

Festivais

Exposições

Mercado editorial

Agências, ateliers e Freelancing

4.4.5. Syllabus:

In order to achieve the established learning objectives, Project III has the following syllabus:

1. Project

Planning / Stepwise Organization

BD's project specifics

1. Stylistic types / Genres / Field

2. Visual Communication

3. Self-promotion and knowledge of markets and means of publishing and dissemination.

Self Editing

Portfolio

Online Advertising Platforms

1. Professional Ethics

2. Professional action platforms:

Festivals

Exhibitions

Publishing Market

Agencies, workshops and Freelancing

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Uma vez que, quer na UC Projecto III e Projecto IV, os alunos têm de desenvolver e apresentar durante o semestre um projecto individual, a abordagem ao conceito de projecto individual e ao trabalho teórico justificativo do mesmo torna-se especialmente importante já que para a maioria dos alunos é a primeira vez que se defrontam com tal problema. Estando o trabalho de projecto inserido num conceito lato da Banda Desenhada as questões concernentes ao desenvolvimento e concretização do projecto ganham a máxima importância. O aluno tem que dominar conceptual e tecnicamente as questões concernentes ao desenvolvimento e concretização do projecto O mesmo se pode dizer quanto à produção da banda desenhada actual, quer quanto aos processos criativos quer quanto à finalização e edição dos projectos. Aqui o aluno tem de demonstrar coerência entre a formulação do projecto e os resultados obtidos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

Since, in both Project III and Project IV, students have to develop and present an individual project during the semester, the approach to the individual project concept and the theoretical justification work becomes especially important since for Most students are the first time they face such a problem. Being the project work inserted in a broad concept of the comic strip, the questions concerning the development and implementation of the project are of utmost importance. The student has to master conceptually and technically the issues concerning the development and implementation of the project. The same can be said about the production of current comics, as much about the creative processes as about the finalization and editing of the projects. Here the student has to demonstrate coherence between the project formulation and the results obtained.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teóricas e teórico-práticas onde se conjuga a utilização de métodos expositivos com a intervenção activa nos processos de trabalho através:

da análise de conteúdos relacionados com os projectos individuais;

do exercício de práticas tecnológicas e interdisciplinares;

da apresentação de textos de apoio, de vídeos, de imagens, de livros específicos;

de visitas de estudo;

do diálogo coletivo ou individual quando necessário.

A classificação da unidade curricular resulta da avaliação dos trabalhos práticos do projecto individual e da investigação teórica desenvolvidos pelo aluno ao longo do semestre, bem como da capacidade do aluno os apresentar e defender oralmente ao longo dos momentos de avaliação.

Só serão aceites trabalhos realizados pelos alunos com o acompanhamento adequado do docente. Os trabalhos práticos valem 2/3 da classificação final, atribuindo-se 1/3 ao trabalho de investigação

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Lectures and practical-which combines the use of expository methods with the active intervention in work processes through:

analysis of the contents related to the individual projects;

the year of technological and interdisciplinary practices;

the presentation handouts, videos, images, specific books;

study visits;

the collective or individual dialogue when needed.

The course rating results from the evaluation of the practical work of individual projects and theoretical research developed by the student during the semester and the student's ability to present and defend the orally over the time points.

It will only accept work done by the students with the proper monitoring of teaching.

Practical assignments are worth 2/3 of the final grade, assigning 1/3 to research work.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As aulas são de cariz teórico/ prático. Nelas conjuga-se a utilização de métodos expositivos com a intervenção activa nos processos de trabalho através da análise de conteúdos relacionados com os projectos individuais, no acompanhamento do exercício de práticas tecnológicas e interdisciplinares num universo aberto de pesquisa de expressão plástica, da apresentação projetos específicos de apoio dirigidos às necessidades individuais de cada projecto, na apresentação de vídeos sobre criadores e panorama actual da Banda desenhada com obras e processos criativos, de livros específicos quer sobre banda desenhada quer sobre temas transversais , de visitas de estudo e do diálogo coletivo ou individual quando necessário. Esta abordagem tem permitido aos alunos desenvolverem, durante o semestre e de forma consciente, quer um projecto artístico autónomo quer a sua justificação teórica. Tem sido incentivada a autonomia apoiando os alunos na sua capacidade de escolha e experimentação de materiais e técnicas que melhor sensibilizem a necessidade expressiva, procurando desenvolver neles a capacidade de formular juízos críticos e a capacidade reflexiva e argumentativa na defesa oral dos trabalhos, na exposição escrita, selecção, análise e justificação das temáticas abordados no trabalho de investigação. Como objectivo último pretende-se assim que os alunos sejam capazes de demonstrarem coerência entre a formulação teórica do projecto e as obras realizadas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Classes are theoretical / practical. They combine the use of expository methods with active intervention in work processes through the analysis of content related to individual projects, monitoring the exercise of technological and interdisciplinary practices in an open universe of plastic expression research, the presentation of specific projects. support to the individual needs of each project, the presentation of videos about creators and the current panorama of the comic with creative works and processes, of specific books on either comics or transverse themes, field trips and collective or individual dialogue. when necessary. This approach has allowed students to consciously develop both an autonomous artistic project and its theoretical justification during the semester. Autonomy has been encouraged by supporting students in their ability to choose and experiment with materials and techniques that better sensitize the expressive need, seeking to develop in them the ability to formulate critical judgments and the reflexive and argumentative capacity in oral defense of works, written exposition. , selection, analysis and justification of the themes addressed in the research work. The ultimate goal is thus that the students are able to demonstrate coherence between the theoretical formulation of the project and the works performed.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BÓLEO, João Paulo Paiva, e PINHEIRO, Carlos Bandeira, Banda Desenhada Portuguesa. Anos 40-Anos 80.

Fundação Calouste Gulbenkian/Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão: Lisboa 2000.

COTRIM, João Paulo, coord., Hoje, a BD. Câmara Municipal de Lisboa, Divisão de Bibliotecas e Documentação: Lisboa 2001.

DEUS, António Dias de, e SÁ, Leonardo De, Dicionário dos Autores de Banda Desenhada e Cartoon em Portugal. NonArte, Cadernos do Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem/Edições Época de Ouro: Amadora 1999.

DEUS, António Dias de, e SÁ, Leonardo De, Os Comics em Portugal. Uma História da Banda Desenhada. Livros Cotovia/Bedeteca de Lisboa: Lisboa 1997; capítulos "O Período Convulsivo: 1960-1985" e "Adenda: Os Anos de

Crise".

MOURA, Pedro Vieira de, Tinta nos Nervos (Catálogo da Exposição), Museu/Colecção Berardo, Lisboa, 2011. ZINK, Rui, Literatura Gráfica? Banda Desenhada Portuguesa Contemporânea, Celta Editora, Oeiras, 1999.

Mapa IV - Auto-Edição I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Auto-Edição I

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Self Edition I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

IMP

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP30 PL15

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Bruno Martins Rodrigues Borges

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- *Definir e compreender a Auto-edição no campo expandido da Ilustração e da Banda Desenhada.*
- *Conhecer as diferentes práticas de edição, nas suas variáveis estéticas, económicas, sociais e políticas do objeto gráfico, os seus desvios e híbridos.*
- *Conhecer e colocar em prática diferentes técnicas de impressão de acordo com os propósitos e critérios editoriais definidos pelo autor para uma publicação.*
- *Experimentar processos de composição e paginação não convencionais na planificação e concretização de uma publicação.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- *To define and understand Self-publishing in the expanded field of Comics and Illustration.*
- *To know different Publishing practices regarding the graphic object in their aesthetic, economic, social and political variables.*
- *To know and to put into practice different printing techniques in agreement of the publishing purposes and criteria defined by the author.*
- *To develop an experimental approach to non conventional graphic lay-out.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

- *Fundamentos básicos da Auto-edição, no domínio criativo da publicação gráfica, seus critérios e intenções.*
- *Especificidades, vantagens e condição do artista gráfico enquanto autor das suas próprias edições.*
- *Processos e materiais das técnicas de impressão: monotipias, estampagem, serigrafia, gravura, tipografia, risografia, offset e impressão digital.*

- **Concepção, planificação e produção de material gráfico.**
- **Pós-impressão: acabamentos e encadernação de uma publicação.**
- **Circulação, distribuição e comercialização do produto gráfico auto-editado.**

4.4.5. Syllabus:

- **Basic principles of Self-publishing in the creative field of graphic design according to different criteria and intentions.**
- **The specificity, advantage and condition of the graphic artist as self-publisher.**
- **Procedures and techniques of printmaking: monotypes, stencil, silkscreen, engravings, typography, risography, offset and digital print.**
- **Concept, planning and output of graphic material.**
- **Post-print: finishing and bookbinding.**
- **Circulation, distribution and marketing of the self-published graphic product.**

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

- **A unidade curricular de Auto-edição I articula competências na área das técnicas de impressão com a problemática conceptual em torno da produção de objectos gráficos provenientes dum universo autoral. Nesse sentido, convida à reflexão, no campo estético, económico, social e político do acto criativo de auto-publicar ao mesmo tempo que prepara o aluno com as ferramentas necessárias para o cumprimento do seu próprio projecto editorial – de acordo com as suas intenções e propósitos.**

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

- **The Self-publishing I curricular unit articulates technical skills in the field of Printmaking with conceptual issues regarding the production of graphic material with an authoral nature. For that matter, it invites the student to think, aesthetically, economically, socially and politically the creative act of self-publishing at the same time as it trains the student with the necessary tools for the accomplishment of his own editorial project – according to its intentions and purposes.**

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Exposição teórica dos conteúdos programáticos auxiliada pela exemplificação de publicações e apresentação de referências bibliográficas no domínio da prática da auto-edição e das técnicas de impressão; propostas de trabalho (exercícios práticos) a serem realizados individualmente e em grupo nas horas de contacto e no tempo atribuído ao trabalho individual; organização de momentos de discussão e trabalho em grupo; orientação individual dos projectos dos alunos; incentivo à participação dos alunos no contexto de aula e fora da aula através de exposições, apresentações, feiras e outras organizações.

A avaliação dos resultados obtidos terá em consideração as competências adquiridas e interesse demonstrado pelo aluno ao longo do semestre; participação nas aulas, assiduidade e pontualidade serão factores a considerar, assim como propostas da iniciativa do aluno – investigação e questões próprias, trabalho e pesquisa extra dentro e fora da sala de aula.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Theoretical exposure of the programme contents helped by the exemplification of publications and presentation of bibliographic references in the domains of self-publishing and printmaking; activities (practical exercises) to be made singly or in a group on contact hours and time assigned for individual work; time arrangement to discuss and work collectively; individual orientation of the student's projects; encourage the students to participate in the context of the school room but also outside the academy with presentations, shows, festivals and organizations that are considered artistically relevant for the self-publishing practice. Evaluation procedure will consider the technical knowledge acquired and shown by the student throughout the semester; participation in the class, assiduity and punctuality will be considered as well as student's proposals and efforts in and out of the classroom.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Na área científica das Técnicas de Impressão considera-se como fundamental a introdução dos objectivos de aprendizagem da unidade curricular de Auto-edição I e seus conteúdos programáticos através de exposições teóricas, acompanhadas de demonstrações práticas quando necessárias, a serem realizadas nas horas de contacto. O recurso às referências visuais e bibliográficas será utilizado na contextualização das propostas de trabalho e no acompanhamento individual dos projectos. O desenvolvimento dos exercícios propostos, na sua componente prática, irá permitir ao aluno assimilar conteúdos e familiarizar-se com as técnicas e práticas oficiais da edição.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

In the scientific area of Printmaking it is considered essential to introduce the learning outcomes of the curricular unit and its programmatic contents through theoretical guidance and practical demonstration when required during the contact hours. Visual and bibliographical resources will be provided to follow up working exercises and individual projects. By developing the designated exercises in practical terms the student will acquire contents and become familiar with the printmaking studio and its techniques.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- DRUCKER, Johanna, *The Century of Artists' Books*, Granary Books, 1995.**
DUNCOMBE, Stephen, *Notes from Underground: Zines and the Politics of Alternative Culture*. Microcosm Publishing, 2014.
HEITLINGER, Paulo. *Tipografia - Origens, formas e usos das letras*. Edição de autor.
KRESS/ VAN LEEUWEN, Gunther/Theo. *Reading Images, The Grammar of Visual Design*. Routledge, 1996.
MARCUS, GREIL. *Marcas de Batom. Uma História Secreta do Século XX*, Frenesi, 2000.
ROSS/ROMANO/ROSS, John/Clare/Tim. *The Complete Printmaker*, The Free Press, 1990.
TODD/WATSON, Mark, Esther. *Watcha Mean, What's a Zine? The Art of Making Zines and Minicomics*. Houghton Mifflin Harcourt, 2006.
WALKER, George. *The Woodcut Artist's Handbook*. Firefly, 2010.

Mapa IV - Panorama Atual da BD e da Ilustração I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Panorama Atual da BD e da Ilustração I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Comic Book and Illustration Overview I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
HA

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
75

4.4.1.5. Horas de contacto:
T30 S15

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Assunção Rocha Carvalho

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 — *Criar um discurso crítico em torno da BD e da Ilustração contemporâneas tendo em conta suas relações internas em particular e com a História da Imagem e a História da Cultura em geral;*
 — *Abordar experiências pessoais, artísticas e profissionais, de autores contemporâneos activos nas áreas da BD e Ilustração;*
 — *Dialogar, debater e discutir temáticas, experiências, saberes e ideias sobre estas áreas específicas;*
 — *Consolidar um discurso crítico, autocrítico, comunicacional e construtivo.*
 — *Desenvolver instrumentos de apreciação crítica e debate teórico sobre os próprios pressupostos históricos.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 - *Create a critical discourse around contemporary comics and illustration taking into account their internal relations in particular and with the History of Image and the History of Culture in general;*
 - *Address the personal, artistic and professional experiences of contemporary authors active in the fields of comics and illustration;*

- *Dialogue, debate and discuss topics, experiences, knowledge and ideas on these specific areas;*
- *Consolidate a critical, self-critical, communicational and constructive discourse.*
- *Develop tools for critical appreciation and theoretical debate on historical assumptions themselves.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

- *As principais tendências da produção de BD dos anos 70 do século XX à actualidade;*
- *Os centros geográficos dominantes de produção e publicação de BD;*
- *Especificidades estilísticas e temáticas da BD como consequência e em resposta a eventos mundiais;*
- *Entre a estabilidade da BD (canonização) às principais mudanças de paradigma;*
- *A relação entre a BD e o cinema;*
- *A relação entre a BD e as Artes Plásticas (convergências e divergências);*

4.4.5. Syllabus:

- *The main trends in comic book production from the 1970s to the present day;*
- *The dominant geographic centers for the production and publication of comics;*
- *Stylistic and thematic specificities of comics as a consequence and in response to world events;*
- *Between comic stability (canonization) to major paradigm shifts;*
- *The relationship between comics and cinema;*
- *The relationship between comics and visual arts (convergences and divergences);*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

A assimilação dos conteúdos programáticos por parte do aluno, dotá-lo-á de uma perspectiva concreta e fundamentada da realidade contemporânea da Banda Desenhada e da Ilustração permitindo-lhe criar um discurso crítico em torno de ambas as áreas a estudar, tendo em conta suas relações internas em particular e com a História da Imagem e a História da Cultura em geral.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The assimilation of the syllabus by the student will give him a concrete and grounded perspective of the contemporary reality of Comics and Illustration allowing him to create a critical discourse around both areas to study, taking into account their internal relations in particular and with the History of Image and the History of Culture in general.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

- *Apresentação dos conteúdos programáticos com recurso a suportes digitais (apresentações Power Point, visualização de conteúdos na Internet).*
- *Fornecimento de textos teóricos de apoio.*
- *Análise e discussão crítica dos conteúdos apresentados.*
- *Partilha de experiências com os ilustradores convidados, que permitirão aos alunos um contacto directo com a realidade concreta do mundo profissional da BD e da Ilustração.*
- *Supervisão dos trabalhos escritos dos alunos.*
- *A avaliação é feita tendo em conta a participação dos alunos no contexto da aprendizagem, sendo a aferição da assimilação desses conhecimentos avaliada através da realização de um trabalho escrito e da sua apresentação oral perante a turma.*

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

- *Presentation of syllabus using digital media (Power Point presentations, Internet content viewing).*
- *Providing theoretical support texts.*
- *Analysis and critical discussion of the contents presented.*
- *Sharing experiences with the invited illustrators, which will allow students a direct contact with the concrete reality of the professional world of comics and illustration.*
- *Supervision of students' written assignments.*
- *The assessment is made taking into account the participation of students in the context of learning, and the assessment of the assimilation of this knowledge is assessed through the accomplishment of a written work and its oral presentation before the class.*

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Sendo uma disciplina eminentemente teórica, a apresentação oral dos conteúdos programáticos com recurso a suportes visuais de apoio e a bibliografia complementar, bem como o contacto directo com a experiência pessoal dos profissionais convidados como palestrantes, afigura-se como a maneira mais eficaz de transmitir os conteúdos programáticos aos alunos. Os resultados dos trabalhos apresentados ao longo da unidade curricular e a qualidade da sua participação nas aulas, permitirão aferir com eficácia do grau de cumprimento desses objectivos por parte do aluno.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

As an eminently theoretical discipline, oral presentation of syllabus using visual aids and supplementary

bibliography, as well as direct contact with the personal experience of invited professionals as speakers, appears to be the most effective way to convey syllabus to students. The results of the work presented throughout the course and the quality of their participation in the classes will allow to effectively measure the degree of achievement of these objectives by the student.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BÓLEO, João Paulo Paiva, e PINHEIRO, Carlos Bandeira, Banda Desenhada Portuguesa. Anos 40-Anos 80. Fundação Calouste Gulbenkian/Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão: Lisboa 2000.

COTRIM, João Paulo, coord., Hoje, a BD. Câmara Municipal de Lisboa, Divisão de Bibliotecas e Documentação: Lisboa 2001.

DEUS, António Dias de, e SÁ, Leonardo De, Dicionário dos Autores de Banda Desenhada e Cartoon em Portugal. NonArte, Cadernos do Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem/Edições Época de Ouro: Amadora 1999.

DEUS, António Dias de, e SÁ, Leonardo De, Os Comics em Portugal. Uma História da Banda Desenhada. Livros Cotovia/Bedeteca de Lisboa: Lisboa 1997; capítulos “O Período Convulsivo: 1960-1985” e “Adenda: Os Anos de Crise”.

MOURA, Pedro Vieira de, Tinta nos Nervos (Catálogo da Exposição), Museu/Colecção Berardo, Lisboa, 2011. ZINK, Rui, Literatura Gráfica? Banda Desenhada Portuguesa Contemporânea, Celta Editora, Oeiras, 1999.

Mapa IV - História da Arte III

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

História da Arte III

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Art History III

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

HA

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

T30 OT15

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Maria de Fátima Alves Sales

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Conhecer os mais importantes movimentos artísticos do século XX; Saber explorar as relações entre os vários campos artísticos; Saber situá-los transversalmente na teia de influências que os motivaram ou inspiraram e enquadrá-los no seu tempo social, político e cultural.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

Know the most important artistic movements of the twentieth century; Knowing explore the relationships between

the various artistic fields; Knowing place them across the web of influences that motivated them or inspired and governed in their social time, political and cultural.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

1. *Introdução.*
2. *Surrealismo.*
3. *Abstracções.*
4. *Nouveau Réalisme.*
5. *Pop Art.*
6. *Minimalismo e Arte Conceptual*

4.4.5. Syllabus:

1. *Introduction.*
2. *Surrealism.*
3. *Abstraction.*
4. *Nouveau Réalisme.*
5. *Pop Art.*
6. *Minimalism and Conceptual Art.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Esta UC aborda as categorias artísticas, os suportes e o espaço da arte. Surrealismo, Expressionismo abstracto, Informalismo, Novo Realismo, Figuração Narrativa, Pop Art, Minimal Art e Conceptual Art. Proporciona simultaneamente uma ocasião para apresentar os artistas, desde os conhecidos (Max Ernst, Miró, Bacon, Dubuffet, Pollock, Basquiat, Andy Warhol, Joseph Beuys...) até aos menos conhecidos e, respeitando um desenrolar cronológico, situa cada artista no seu contexto político, social e cultural, ajudando os estudantes a orientar-se no desenvolvimento multiforme da arte contemporânea. Demonstra paralelamente que a arte não pára de alargar o seu domínio e de responder à complexidade do mundo: à arquitectura, à pintura, à escultura, à gravura, juntaram-se a fotografia, o cinema, o design, a exploração dos novos media, o happening, ou todo o tipo de "instalações". O artista apodera-se de todos os meios de expressão, abala os códigos, explora e anexa novos territórios.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

This subject addresses the artistic categories, the supports and the art space. Surrealism, abstract expressionism, informalism, New Realism, Figuration Narrative, Pop Art, Minimal Art and Conceptual Art. It provides both an opportunity to present artists from the known (Max Ernst, Miro, Bacon, Dubuffet, Pollock, Basquiat, Andy Warhol Joseph Beuys ...) to the less known and, following a chronological order, each artist lies in its political, social and cultural context, helping students to orient themselves in the multifaceted development of contemporary art. It demonstrates parallel that art continues to expand its domain and to respond to the complexity of the world: the architecture, painting, sculpture, printmaking, joined the photography, cinema, design, exploitation of new media, the happening, or any kind of "facilities". The artist takes possession of all means of expression, shakes the code, exploits and annexed new territories.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Dar continuidade ao Programa de História da Arte II. Exposição oral das temáticas apoiadas em recursos audiovisuais; Análise e fundamentação das temáticas. Procurar incentivar os alunos à reflexão e fomentar uma atitude interventiva.

Realização de um teste intermédio.

Realização de um teste final.

Presença e participação nas aulas de contacto.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Continue the History of Art II syllabus. Oral presentation of the themes supported by audiovisual resources; Analysis and motivation of subjects. Seek to encourage students to reflect and foster an interventional attitude.

Performing an intermediate test.

Conducting a final test.

Presence and participation in contact classes.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

A unidade curricular de História da Arte III, constitui um esforço enorme de síntese. À sua estrutura, que se procurou equilibrada, e ao seu rigor metodológico, juntou-se a problematização do pensamento e a consciente presença de uma leitura ideológica inevitavelmente inscrita na história da nossa contemporaneidade. Porque se entende que este trabalho nem responde a uma vazia neutralidade, nem deixa margem à indiferença no desenrolar do fio das caracterizações, descrições e argumentações. Nesta unidade curricular pretende-se explicar em que

medida, e através de que processos, a arte contribui a formar a ideologia e o sistema cultural da sociedade contemporânea, participando de forma directa e autónoma nas tensões, contradições e crises da época. Não podendo separar uma história da arte da história política, económica e da ciência, o trabalho desenvolve-se em dois planos: em uma série de abordagens teóricas necessariamente sumárias, descrevem-se e discutem-se as principais poéticas, indicando como se configuram na arte os grandes temas culturais, tentando proporcionar, com a utilização dos meios audiovisuais, uma documentação suficiente e adequada. Esta documentação não tem apenas a finalidade de colocar em evidência os valores qualitativos das obras seleccionadas entre as mais significativas, mas permitir aos estudantes seguir os processos com os quais os maiores artistas contemporâneos contribuiriam, com a sua investigação pessoal autónoma e de âmbito específico, na construção da cultura. A actividade artística pertence a uma dupla dimensão: a dos grandes temas socio-culturais e a das obras concretas presentes na selecção e coordenação criteriosa das imagens que formam a "coluna visual". Pensamos no entanto que a história da arte não é uma "história de coisas", mas história dos juízos de valor suscitados por certas formas ou configurações visíveis. Daí que a explicação histórica da arte seja a única possível, já que não se refere a factos estéticos independentes e atemporais. Assim, pretende-se dar a conhecer obras, fundamentos e principais correntes artísticas contemporâneas, avaliar transformações e desenvolvimentos ao nível político e cultural, incentivando os estudantes a produzir uma pesquisa bibliográfica e uma reflexão coerente e fundamentada a partir das obras concretas. Reconhecer a especificidade das experiências, interpretar e fundamentar a produção artística contemporânea, assim como a avaliação do seu suporte teórico por parte dos estudantes, são objectivos fundamentais desta unidade curricular.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

The subject of History of Art III, is a major effort of synthesis. At its structure, and have been balanced, and its methodological rigor, joined the questioning of thought and the conscious presence of an ideological reading inevitably inscribed in the history of our contemporaneidade. Because we understand that this work or respond to an empty neutrality or indifference leaves room in the unfolding of twine of characterizations, descriptions and arguments. This course is intended to explain to what extent and by what processes, the art contributes to form the ideology and the cultural system of contemporary society, participating directly and autonomously in the tensions, contradictions and crises of the time. Can not separate a history of the art of politics, economic history and science, work is developed on two levels: in a series of necessarily summary theoretical approaches are described and discusses the main poetic, indicating how to configure the art major cultural issues, trying to provide, with the use of audiovisual media, sufficient and adequate documentation. This documentation not only has the purpose to highlight the qualitative values of the works selected among the most significant, but allow students to follow the processes with which the greatest contemporary artists contributed, with its autonomous personal research and the specific context in construction of culture. The artistic activity belongs to a dual dimension: of the great socio-cultural issues and the concrete works in the present selection and careful coordination of the images that make up the "visual" column. We think however that the history of art is not a "history of things" but history of value judgments raised by certain types or visible settings. Hence, the historical explanation of the art is the only possible since it does not refer to independent and timeless aesthetic facts. Thus, it is intended to make known works, foundations and major contemporary artistic trends, avalair changes and developments in the political and cultural level, encouraging students to produce a literature search and a coherent and reasoned reflection from the concrete works. To recognize the specificity of experience, interpret and explain the contemporary artistic production, as well as evaluating its theoretical support by the estudandes, are key objectives of this course.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ARGAN, Giulio Carlo. El Arte Moderno, Tomo I e II, Fernando Torres Editor, Valência, 1975.

CHIPP, Herschel B. Teorias da Arte Moderna, Martins Fontes Editor, São Paulo, 1988.

HONNEF, Klaus. Arte Contemporânea. Benedikt Taschen, 1994.

LUCIE-SMITH, Edward. Movimentos Artísticos desde 1945, Ediciones Destino S. A, Barcelona, 1991.

FOSTER, Hal; KRAUSS, Rosalind; BOIS, Ives-Alain; BUCHLOH, Benjamin H. D.. Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad, Ediciones Akal S. A, Madrid, 2006.

Mapa IV - Design Gráfico I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Design Gráfico I

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Graphic Design I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

DGN

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP45

4.4.1.6. ECTS:

6

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Anselmo Neto Ferreira Canha

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

*Reconhecer diferentes processos de interligação entre formas e ideias, tendo em vista uma eficiente capacidade na resolução de problemas de comunicação;
Articular conceitos e traduzi-los por via de diferentes técnicas e formas de expressão visual;
Estruturar adequadamente diferentes elementos da comunicação visual, tais como elementos gráficos e conceptuais, tipografia e layout.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

*Recognize different processes of interconnection between forms and ideas, with a view to efficient capacity to solve communication problems;
Articulate concepts and translate them via different techniques and forms of visual expression;
Appropriately structure different elements of visual communication, such as graphics and design elements, typography and layout.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

*1. Introdução ao Design Gráfico**Elementos fundamentais da comunicação visual. Noções básicas de composição gráfica.**2. Linguagem Tipográfica**A tipografia e a sua caracterização tipológica.**A origem e anatomia do tipo, a sua classificação e diversidade.**3. Comunicação Visual**Identidade visual e a linguagem das imagens.**Comunicação de conceitos através de imagens; o logótipo e a identidade corporativa; o cartaz e a comunicação com o espaço e o ambiente urbano. O cartaz, mensagem, composição e legibilidade.**4. Noções básicas de informática**Programas de edição de imagem e vectorial. Reprodutibilidade e aplicação em múltiplos suportes e media; impressão, web e multimédia.*

4.4.5. Syllabus:

*1. Introduction to Graphic Design**Key elements of visual communication. Basics of typesetting.**2. Typographic language**Typography and its typological characterization.**The origin and type of anatomy, classification and diversity.**3. Visual communication**Visual identity and the language of images.**Communication concepts through images; the logo and corporate identity; the poster and communication with the space and the urban environment. The poster, message, composition and readability.**4. Basic computer notions**Image editing and vector programs. Reproducibility and application in multiple media; print, web and multimedia.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os objectivos de aprendizagem da unidade curricular deverão ser atingidos através da integração dos vários

blocos de conteúdos, tanto no plano dos conceitos como do saber-fazer. Uma vez que se pretende exercitar o aluno no desenvolvimento de projectos de design gráfico em tudo semelhantes aos que irão encontrar como profissionais, os conteúdos previstos permitem abordar um conjunto vasto e abrangente de problemas relacionados com o design gráfico – questões de ordem conceptual, estética, funcional e técnica -, sendo que a sua diferenciação em blocos distintos permite um tratamento mais específico e detalhado do seu desenvolvimento processual atendendo às características do trabalho a desenvolver, designadamente, logótipo e identidade corporativa, cartazes e material publicitário.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The Course learning objectives should be achieved through the integration of various content blocks, both in terms of concepts such as know-how. Since it is intended to exercise the student in the development of graphic design projects within those they will encounter as professionals, expected contents allow to approach a broad and comprehensive set of problems related to graphic design - conceptual order issues, aesthetics, functional and technical -, and their differentiation into distinct blocks allows a more specific and detailed treatment of their procedural development taking into account the characteristics of the work plan, namely, logo and corporate identity, posters and advertising material.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia TP incide sobre todas as HC. Os conteúdos têm uma exposição teórica apoiada em exemplos visuais. Para cada um é apresentada uma ou mais propostas de trabalho, cujos resultados são apreciados e discutidos com o conjunto da turma. O trabalho realizado nas HC é completado com o trabalho individual do aluno, para desenvolvimento de trabalhos complementares. Cada aluno apresentará os seus trabalhos consolidando um discurso próprio e a capacidade de debate e reflexão.

A avaliação é contínua baseando-se nos seguintes critérios:

- domínio das técnicas de composição gráfica;
- investigação, criatividade e utilização de vocabulário específico;
- aplicação prática dos conceitos adquiridos;
- assiduidade, participação

As respostas às propostas de trabalho e sua apresentação: 80%. Assiduidade e participação: 20%. A avaliação de recurso tem uma ponderação de 30% na nota final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The theoretical and practical methodology focuses on all contact hours. The contents have a theoretical exposition supported by visual examples. For each student one or more work proposals are presented, the results are considered and discussed with the whole class. The work done in the contact hours is completed by the student's individual work, for development of additional work. Each student will present their work consolidating a speech and the ability to debate and reflect.

Continuous assessment is based on the following criteria:

- Mastery of graphic composition techniques;
- Research, creativity and use of specific vocabulary;
- Practical application of acquired concepts;
- Attendance, participation

The answers to work proposals and its presentation: 80%. Attendance and participation: 20%. The appeal assessment has a weighting of 30% of the final grade.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

O recurso exclusivo à metodologia teórico-prática para todas as horas de contacto revela-se particularmente importante para uma abordagem mais específica de cada item programático ao facultar uma imediata relação com exercícios práticos de aplicação que, por sua vez, funcionam frequentemente como um meio de evidenciar a necessidade de maior clarificação teórica de alguns conceitos. Complementarmente, o facto de a realização de tais exercícios ser articulada com o desenvolvimento de projectos de maior complexidade, com características e exigências específicas, confronta o aluno com uma grande diversidade de requisitos e constrangimentos técnicos, bem como de condicionantes económicas, particularmente relevantes para a consolidação de uma perspectiva crítica e simultaneamente pragmática no processo de tomada de decisões, com vista a compatibilizar as melhores soluções do ponto de vista estético e funcional com os limites de ordem técnica, tecnológica e económica de cada projecto. O recurso à apresentação pública perante a turma visa fomentar a capacidade do estudante em apresentar com clareza as suas ideias e pontos de vista e sustentar um debate fundamentado na correcta aplicação de conceitos usando o vocabulário adequado.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Demonstration of consistency of teaching methods to the learning objectives of the course:

The exclusive use of theoretical and practical methodology for all contact hours is particularly important for a more specific approach for each programmatic item to provide an immediate relationship with practical application exercises which, in turn, often function as a means of highlighting the need for greater theoretical clarification of concepts. In addition, the fact that the implementation of such exercises is linked to the development of more complex projects, with specific characteristics and requirements, confronts the student with a great diversity of technical requirements and constraints, as well as economic constraints particularly relevant to the consolidation of a critical perspective and simultaneously pragmatic in the decision-making process, in order to match the best

solutions from an aesthetic and functional point of view with the limits of technical, technological and economic feasibility of each project. The use of public presentation before the class aims to enhance the student's ability to clearly state their ideas and views and hold a debate on the correct application of concepts using the appropriate vocabulary.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BAINES, Phil; HASLAM, Andrew. 2002. Types & Typography. Laurence King. London. BERGER, John. 1972. Modos de Ver, Arte e Comunicação, Edições 70
BLACKWELL, Lewis. 1998. 20th Century Type Remix. Laurence King. London.
CABRAL, Manuel da Costa. 1995. Sebastião Rodrigues. FCG. Lisboa.
FRUTIGER, Adrian. 2002. Signos, Simbolos, Marcas, Señales. Elementos Morfologia Representación Significación. Ed. GG Diseño. Barcelona.
HOLLIS, Richard. 1997. Graphic Design: A Concise History. World of Art. Thames & Hudson, London. JURY, David. 2007. O Que é a Tipografia?, Ed. GG Diseño. Barcelona.
KANE, John. 2005. Manual de Tipografia. Ed. GG Diseño. Barcelona. LESLIE, Jeremy. 2000. Nuevo Diseño de Revista. Ed. GG Diseño. Barcelona. MUNARI, Bruno. 1968. Design e Comunicação Visual. Edições 70.

Mapa IV - Meio Profissional

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Meio Profissional

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Professional Background

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

BD

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP30 S15

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Maria Eduarda Dias Neves

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Conhecer o processo de concepção e organização de exposições, mostras e eventos relacionados com a apresentação do trabalho. Conhecer o processo relacionado com concepção e execução de um livro e o posterior trabalho que antecede a edição. Organizar a execução da apresentação de um projecto. Conhecer os elementos interpretativos no espaço expositivo. Avaliar as capacidades logísticas para a execução do projecto. Conhecer os processos de angariação de financiamento para a produção de uma exposição ou de um livro. Conhecer os Direitos de Autor.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

Know the process of design and organization of exhibitions, shows and events related to the presentation of the

work. Know the processes related to the design and implementation of a book and the subsequent work prior to publishing. Organize the execution of the presentation of a project. Knowing the interpretative elements in the exhibition space. Evaluate the logistical capacity to execute the project. Know the process for finance raising for the production of an exhibition or a book. Know the Copyright Law.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

.1.5. Conteúdos programáticos: Expor Banda Desenhada e Ilustração: tipo de obras; tipo de exposições; regime de produção de exposições. A edição de Banda Desenhada: a auto-edição; as editoras independentes; a BD institucional; apoios à edição e à internacionalização; as coleções editadas com os jornais; a internacionalização dos autores nacionais.

4.4.5. Syllabus:

Exhibit Comics and Illustration: type of work; type of exhibition; exhibition production system. Publishing Comics: self-publishing; independent labels; institutional Comics; support for publishing and internationalization; collections published with newspapers; the internationalization of national authors.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

A assimilação dos conteúdos programáticos por parte do aluno, permitir-lhe-á ao conhecer o meio profissional artístico e editorial, os mais variados agentes do sistema artístico e dota-lo de conhecimentos e ferramentas que permitam realizar a apresentação e difusão do seu trabalho artístico. O aluno conhecerá alguns dos aspectos éticos, deontológicos e jurídico-legais respeitantes á actividade artística e editorial.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The assimilation of the syllabus by students, will allow them to know the artistic and editorial professional environment, the various agents of the art system and endows them with knowledge and tools that will allow the presentation and dissemination of their artwork. The student will know some of the ethical, deontological and juridical aspects concerning artistic and editorial activity.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O aluno deverá aplicar os conhecimentos adquiridos nos exercícios e nos trabalhos propostos pelo docente. Serão propostas pesquisas temáticas enquadradas nos conteúdos do programa. A informação teórica será exposta no início de cada aula através da exposição verbal e visual, acompanhada, oportunamente por uma bibliografia específica para cada um dos temas em estudo. Durante o ano lectivo serão realizadas aulas teórico-práticas de análise de conteúdos; apresentação de textos de apoio, vídeos, etc; diálogo colectivo ou individual; visitas de estudo a espaços expositivos, aulas com artistas, curadores e editores convidados. A avaliação é contínua e contempla elementos de avaliação tais como: participação, assiduidade, realização de trabalhos e de investigação realizada fora da aula.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The student shall apply the knowledge acquired in the exercises and works proposed by the teacher. Will be proposed thematic research about program contents. The theoretical information will be displayed at the beginning of each class through verbal and visual display, followed in due course by a specific bibliography for each of the topics under study. During the academic year shall be lectured theoretical and practical classes of content analysis; presentation of study texts and videos; collective or individual dialogue; study visits to exhibition spaces, classes with artists, curators and guest editors. Assessment is continuous and includes evaluation elements such as participation, attendance, work performance and research done outside the classroom.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Sendo uma disciplina de carácter teórico-prático, o contacto directo com o meio profissional artístico e editorial e com a experiência pessoal dos profissionais convidados como palestrantes, afigura-se como a maneira mais eficaz de transmitir os conteúdos programáticos aos alunos. Os resultados dos trabalhos apresentados ao longo da unidade curricular e a qualidade da sua participação nas aulas, permitirão aferir com eficácia do grau de cumprimento desses objectivos por parte do aluno.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

As a discipline of theoretical and practical orientation, direct contact with the artistic and editorial professional environment and with the personal experience of invited professionals as speakers, appears as the most effective way to convey the syllabus to students. The results of the papers presented during the course and the quality of their participation in class, will enable the efficient assessment of the degree of achievement of the targets by the student.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BENTON, Mike – MASTERS OF IMAGINATION, The Comic Book Artists Hall of Fame, Taylor Publishing Company, Dallas, 1994.

BLANCO, Ángela García – LA EXPOSICIÓN un medio de comunicación. Madrid, Ed. Akal/Arte y Estética, 1999.
IDEM, - POSTPRODUCTION, Culture as screenplay: How Art Reprograms the World. New York, Luka & Sternberg, 2000.
DANTO, Arthur C.- La transfiguración del lugar común, Una filosofía del arte. Barcelona, Ed. Paidós Ibérica/ Paidós Estética, 2002
FOGLE, Douglas - The last picture show: Artists using photography 1960-1982. Minneapolis, Walker Art Center, 2003.
GUASCH, Anna Maria – El Arte Último del Siglo XX. Del Posminimalismo a lo Multicultural. Madrid, Ed. Alianza Forma, 2000.
GROENSTEEN, Thiery – Les Musées Imaginaires de la Bande Dessinée, Centre National de la Bande Dessinée et de l'Image, Angoulême, 2004.
HARVEY, Robert C. – THE ART OF THE COMIC BOOK, An Aesthetic History, Mississippi University Press, Jackson, 1996.

Mapa IV - Projeto IV

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Projeto IV

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Project IV

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

BD

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

225

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP90

4.4.1.6. ECTS:

9

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Nuno Alexandre Jesus Teixeira de Sousa

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- a) Conhecer e compreender a variedade de aplicação e saídas profissionais da BD;*
- b) Gerir as suas capacidades criativas e de trabalho e desenvolver autonomia processual;*
- c) Conceber e desenvolver projetos autorais em BD;*
- d) Desenvolver uma linguagem gráfica pessoal;*
- e) Responder eficazmente às propostas de trabalho apresentadas em BD em função das solicitações do mercado;*
- f) Desenvolver um pensamento crítico e fundamentado sobre o panorama histórico e cultural da BD;*
- g) Compreender o carácter multidisciplinar e híbrido da BD e a sua relação com outros campos das artes plásticas e visuais.*
- h) Desenvolver a capacidade de pensar a narrativa através das múltiplas articulações entre texto e imagem;*

A realização de um projeto de BD de carácter autoral, que funcione como uma conclusão do trabalho de aprendizagem desenvolvido ao longo da licenciatura.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- a) Know and understand the variety of applications and professional exits of the comic strip;*

- b) Manage their creative and work skills and develop procedural autonomy;**
- c) Design and develop authorial projects in comics;**
- d) Develop a personal graphic language;**
- e) Respond effectively to work proposals presented in comics in response to market requests;**
- f) Develop critical and grounded thinking about the historical and cultural landscape of the comic;**
- g) Understand the multidisciplinary and hybrid character of the comic strip and its relationship with other fields of visual and visual arts.**
- h) Develop the ability to think the narrative through the multiple articulations between text and image;**

The realization of an authorial comic project that works as a conclusion of the learning work developed throughout the degree.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

1. Projeto

Planificação / Organização por etapas

Especificidades projectuais da BD

1. Tipos estilísticos / Géneros / Campo

2. Comunicação visual

3. Estrutura e sentidos narrativos

Poética

Discurso crítico, comentário, ensaio.

1. Auto-promoção e conhecimento dos mercados e meios de edição e divulgação

Auto-edição

Portfolio

Plataformas de divulgação online

1. Ética profissional

2. Plataformas de acção profissional:

Festivais

Exposições

Mercado editorial

Agências, ateliers e Freelancing

4.4.5. Syllabus:

1. Project

Planning / Stepwise Organization

Projectual specifics of the comic

1. Stylistic types / Genres / Field

2. Visual Communication

3. Narrative Structure and Senses

Poetic

Critical speech, commentary, essay.

1. Self-promotion and market knowledge and publishing and dissemination media

Self Editing

Portfolio

Online Advertising Platforms

1. Professional Ethics

2. Professional action platforms:

Festivals

Exhibitions

Publishing Market

Agencies, workshops and Freelancing

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Uma vez que, quer na UC Projecto III e Projecto IV, os alunos têm de desenvolver e apresentar durante o semestre um projecto individual, a abordagem ao conceito de projecto individual e ao trabalho teórico justificativo do mesmo torna-se especialmente importante já que para a maioria dos alunos é a primeira vez que se defrontam com tal problema. Estando o trabalho de projecto inserido num conceito lato da Banda Desenhada as questões concernentes ao desenvolvimento e concretização do projeto ganham a máxima importância. O aluno tem que dominar conceptual e tecnicamente as questões concernentes ao desenvolvimento e concretização do projeto O mesmo se pode dizer quanto à produção da banda desenhada actual, quer quanto aos processos criativos quer quanto à finalização e edição dos projectos. Aqui o aluno tem de demonstrar coerência entre a formulação do projeto e os resultados obtidos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

Since, in both Project III and Project IV, students have to develop and present an individual project during the semester, the approach to the individual project concept and the theoretical justification work becomes especially important since for Most students are the first time they face such a problem. Being the project work inserted in a

broad concept of the comic strip, the questions concerning the development and implementation of the project are of utmost importance. The student has to master conceptually and technically the issues concerning the development and implementation of the project. The same can be said about the production of current comics, as much about the creative processes as about the finalization and editing of the projects. Here the student has to demonstrate coherence between the project formulation and the results obtained.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teóricas e teórico-práticas onde se conjuga a utilização de métodos expositivos com a intervenção activa nos processos de trabalho através:

da análise de conteúdos relacionados com os projectos individuais;

do exercício de práticas tecnológicas e interdisciplinares;

da apresentação de textos de apoio, de vídeos, de imagens, de livros específicos;

de visitas de estudo;

do diálogo coletivo ou individual quando necessário.

A classificação da unidade curricular resulta da avaliação dos trabalhos práticos do projecto individual e da investigação teórica desenvolvidos pelo aluno ao longo do semestre, bem como da capacidade do aluno os apresentar e defender oralmente ao longo dos momentos de avaliação.

Só serão aceites trabalhos realizados pelos alunos com o acompanhamento adequado do docente. Os trabalhos práticos valem 2/3 da classificação final, atribuindo-se 1/3 ao trabalho de investigação

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Lectures and practical-which combines the use of expository methods with the active intervention in work processes through:

analysis of the contents related to the individual projects;

the year of technological and interdisciplinary practices;

the presentation handouts, videos, images, specific books;

study visits;

the collective or individual dialogue when needed.

The course rating results from the evaluation of the practical work of individual projects and theoretical research developed by the student during the semester and the student's ability to present and defend the orally over the time points.

It will only accept work done by the students with the proper monitoring of teaching.

Practical assignments are worth 2/3 of the final grade, assigning 1/3 to research work.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

As aulas são de cariz teórico/ prático. Nelas conjuga-se a utilização de métodos expositivos com a intervenção activa nos processos de trabalho através da análise de conteúdos relacionados com os projectos individuais, no acompanhamento do exercício de práticas tecnológicas e interdisciplinares num universo aberto de pesquisa de expressão plástica, da apresentação projetos específicos de apoio dirigidos às necessidades individuais de cada projecto, na apresentação de vídeos sobre criadores e panorama actual da Banda desenhada com obras e processos criativos, de livros específicos quer sobre banda desenhada quer sobre temas transversais , de visitas de estudo e do diálogo de individual quando necessário. Esta abordagem tem permitido aos alunos desenvolverem, durante o semestre e de forma consciente, quer um projecto artístico autónomo quer a sua justificação teórica. Tem sido incentivada a autonomia apoiando os alunos na sua capacidade de escolha e experimentação de materiais e técnicas que melhor sensibilizem a necessidade expressiva, procurando desenvolver neles a capacidade de formular juízos críticos e a capacidade reflexiva e argumentativa na defesa oral dos trabalhos, na exposição escrita, selecção, análise e justificação das temáticas abordados no trabalho de investigação. Como objectivo último pretende-se assim que os alunos sejam capazes de demonstrarem coerência entre a formulação teórica do projecto e as obras realizadas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Classes are theoretical / practical. They combine the use of expository methods with active intervention in work processes through the analysis of content related to individual projects, monitoring the exercise of technological and interdisciplinary practices in an open universe of plastic expression research, the presentation of specific projects. support to the individual needs of each project, the presentation of videos about creators and the current panorama of the comic with creative works and processes, of specific books on either comics or transverse themes, field trips and collective or individual dialogue. when necessary. This approach has allowed students to consciously develop both an autonomous artistic project and its theoretical justification during the semester. Autonomy has been encouraged by supporting students in their ability to choose and experiment with materials and techniques that better sensitize the expressive need, seeking to develop in them the ability to formulate critical judgments and the reflexive and argumentative capacity in oral defense of works, written exposition. , selection, analysis and justification of the themes addressed in the research work. The ultimate goal is thus that the students are able to demonstrate coherence between the theoretical formulation of the project and the works performed.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BÓLEO, João Paulo Paiva, e PINHEIRO, Carlos Bandeira, Banda Desenhada Portuguesa. Anos 40-Anos 80. Fundação Calouste Gulbenkian/Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão: Lisboa 2000.

COTRIM, João Paulo, coord., Hoje, a BD. Câmara Municipal de Lisboa, Divisão de Bibliotecas e Documentação: Lisboa 2001.

DEUS, António Dias de, e SÁ, Leonardo De, Dicionário dos Autores de Banda Desenhada e Cartoon em Portugal. NonArte, Cadernos do Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem/Edições Época de Ouro: Amadora 1999.

DEUS, António Dias de, e SÁ, Leonardo De, Os Comics em Portugal. Uma História da Banda Desenhada. Livros Cotovia/Bedeteca de Lisboa: Lisboa 1997; capítulos “O Período Convulsivo: 1960-1985” e “Adenda: Os Anos de Crise”.

MOURA, Pedro Vieira de, Tinta nos Nervos (Catálogo da Exposição), Museu/Colecção Berardo, Lisboa, 2011. ZINK, Rui, Literatura Gráfica? Banda Desenhada Portuguesa Contemporânea, Celta Editora, Oeiras, 1999.

Mapa IV - Auto-Edição II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Auto-Edição II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Self Editing II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

IMP

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

TP30 PL15

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Bruno Martins Rodrigues Borges

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- **Definir, conduzir e finalizar um projecto de auto-edição no campo expandido da Ilustração e da Banda Desenhada.**
- **Dar visibilidade e colocar em circulação um objecto gráfico auto-editado.**

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- **To define, conduct and finish a Self-publishing project in the expanded field of Comics and Illustration.**
- **To make visible and put in transit a self-published graphic object.**

4.4.5. Conteúdos programáticos:

- **Pesquisa e investigação com vista a conceber e publicar um objecto gráfico da total autoria do aluno.**
- **Colecção e selecção de formas gráficas ensaiadas e desenvolvidas na unidade curricular de Auto-edição I ou outras.**
- **Escolha das técnicas de impressão a utilizar de acordo com os critérios, propósitos e intenções definidos, técnica e conceptualmente, pelo projecto editorial a realizar – tiragem, número de cores, número de páginas e formato.**
- **Desenho editorial: planificação, composição, paginação e maquetagem da publicação.**

- *Impressão do material gráfico; pós-impressão (encadernação e acabamentos).*
- *Divulgação e distribuição do material editado.*

4.4.5. Syllabus:

- *Research and investigation on how to make and publish a graphic object totally conceived by the student.*
- *To collect and select graphic forms already tried and developed in Self-publish I or in other curricular units.*
- *Choosing from the printmaking techniques according to editing criteria, purpose and meaning both technique and conceptually – print run, number of colors, number of pages and size.*
- *Editing design: planning, composition, page layout and mock up.*
- *Printing; post-printing (book binding and finish).*
- *Release and distribution of the published work.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

- *A unidade curricular de Auto-edição II articula competências na área das técnicas de impressão com a problemática conceptual em torno da produção de objectos gráficos provenientes dum universo autoral. Nesse sentido, convida à reflexão, no campo estético, económico, social e político do acto criativo de auto-publicar ao mesmo tempo que prepara o aluno com as ferramentas necessárias para o cumprimento do seu próprio projecto editorial – de acordo com as suas intenções e propósitos.*

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

- *The Self-publishing II curricular unit articulates technical skills in the field of Printmaking with conceptual issues regarding the production of graphic material with an authoral nature. For that matter, it invites the student to think, aesthetically, economically, socially and politically the creative act of self-publishing at the same time as it trains the student with the necessary tools for the accomplishment of his own editorial project – according to its intentions and purposes.*

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

- *Exposição teórica dos conteúdos programáticos auxiliada pela exemplificação de publicações e apresentação de referências bibliográficas no domínio da prática da auto-edição e das técnicas de impressão; projecto a ser realizado individualmente ou em grupo nas horas de contacto e no tempo atribuído ao trabalho individual; organização de momentos de discussão e de trabalho em grupo; orientação dos projectos dos alunos; incentivo à participação dos alunos no contexto de aula e fora da aula através de exposições, apresentações, feiras e outras organizações consideradas relevantes artisticamente no domínio da Auto-edição. A avaliação dos resultados obtidos terá em consideração as competências adquiridas e interesse demonstrado ao longo do semestre; participação nas aulas, assiduidade e pontualidade serão factores a considerar, assim como propostas da iniciativa dos alunos – investigação e questões próprias, trabalho e pesquisa extra dentro e fora da sala de aula.*

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

- *As Self-publishing II is a theoretical and practical Curricular Unit, the teaching methodologies are: theoretical exposure of the programme contents helped by the exemplification of publications and presentation of bibliographic references in the domains of self-publishing and printmaking; project to be developed singly or in a group on contact hours and time assigned for individual work; time arrangement to discuss and work collectively; orientation of the student's projects; encourage the students to participate in the context of the school room but also outside the academy with presentations, shows, festivals and organizations that are considered artistically relevant for the self-publishing practice. Evaluation procedure will consider the technical knowledge acquired and shown by the students throughout the semester; participation in the class, assiduity and punctuality will be considered as well as student's proposals and efforts in and out of the classroom.*

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

- *Na área científica das Técnicas de Impressão considera-se como fundamental a introdução dos objectivos de aprendizagem da unidade curricular de Auto-edição II e seus conteúdos programáticos através de exposições teóricas, acompanhadas de demonstrações práticas quando necessárias, a serem realizadas nas horas de contacto. O recurso às referências visuais e bibliográficas será utilizado na contextualização das propostas de trabalho e no acompanhamento individual dos projectos. O desenvolvimento dos exercícios propostos, na sua componente prática, irá permitir ao aluno assimilar conteúdos e familiarizar-se com as técnicas e práticas oficiais da edição.*

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

- *In the scientific area of Printmaking it is considered essential to introduce the learning outcomes of the curricular unit and its programmatic contents through theoretical guidance and practical demonstration when required during the contact hours. Visual and bibliographical resources will be provided to follow up working exercises and individual projects. By developing the designated exercises in practical terms the student will acquire contents and become familiar with the printmaking studio and its techniques.*

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

DRUCKER, Johanna, *The Century of Artists' Books, Granary Books, 1995.*

DUNCOMBE, Stephen, *Notes from Underground: Zines and the Politics of Alternative Culture. Microcosm Publishing, 2014.*

HEITLINGER, Paulo. *Tipografia - Origens, formas e usos das letras. Edição de autor.*

KRESS/ VAN LEEUWEN, Gunther/Theo. *Reading Images, The Grammar of Visual Design. Routledge, 1996.*

MARCUS, GREIL. *Marcas de Batom. Uma História Secreta do Século XX, Frenesi, 2000.*

ROSS/ROMANO/ROSS, John/Clare/Tim. *The Complete Printmaker, The Free Press, 1990.*

TODD/WATSON, Mark, Esther. *Watcha Mean, What's a Zine? The Art of Making Zines and Minicomics. Houghton Mifflin Harcourt, 2006.*

WALKER, George. *The Woodcut Artist's Handbook. Firefly, 2010.*

Mapa IV - Panorama Atual da BD e da Ilustração II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Panorama Atual da BD e da Ilustração II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Comic Book and Illustration Overview II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

HA

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

T30 S15

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Maria Isabel Assunção Rocha Carvalho

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- *Identificar os principais focos de produção e de edição da BD contemporânea;*
- *Problematizar a definição de uma estética dominante na BD contemporânea;*
- *Delinear percursos individuais sólidos através de obra publicada e realçar a sua influência em outros autores;*
- *Reconhecer afinidades estilísticas e temáticas entre autores possibilitando a definição de tendências na BD;*
- *Reconhecer a mútua influência entre a BD e as Artes Plásticas;*
- *Dialogar, debater e discutir obras de referência;*
- *Consolidar um discurso crítico, autocrítico, comunicacional e construtivo.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- *Identify the main focuses of production and editing of contemporary comics;*
- *Problematize the definition of a dominant aesthetic in contemporary comics;*
- *Outline solid individual pathways through published work and highlight their influence on other authors;*
- *Recognize stylistic and thematic affinities among authors, allowing the definition of trends in comics;*
- *Recognize the mutual influence between comics and the fine arts;*
- *Dialogue, debate and discuss reference works;*

- Consolidate a critical, self-critical, communicational and constructive discourse.

4.4.5. Conteúdos programáticos:

- *Principais focos geográficos de produção e de edição de BD na actualidade;*
- *Caracterização de uma estética dominante na BD contemporânea;*
- *Os efeitos da globalização ao nível estilístico e ao nível temático;*
- *Mapeamento de percursos individuais de autores e de colectivos de destaque e a sua mútua influência;*
- *O surgimento de outros (novos) lugares de encontro com o público: galerias e Museus;*
- *Contaminações entre a BD e as Artes Plásticas;*
- *O mundo institucional da BD (festivais, exposições, ensino, etc);*
- *O papel da crítica;*
- *Os principais polos de investigação no contexto nacional e internacional no âmbito da BD.*

4.4.5. Syllabus:

- *Main geographic focuses of production and editing of comics today;*
- *Characterization of a dominant aesthetic in contemporary comics;*
- *The effects of globalization at the stylistic and thematic level;*
- *Mapping of individual paths of outstanding authors and collectives and their mutual influence;*
- *The emergence of other (new) meeting places with the public: galleries and museums;*
- *Contamination between comics and fine arts;*
- *The institutional world of comics (festivals, exhibitions, teaching, etc);*
- *The role of criticism;*
- *The main research centers in the national and international context in the field of comics.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

A assimilação dos conteúdos programáticos por parte do aluno, dotá-lo-á de uma perspectiva concreta e fundamentada da realidade contemporânea da Banda Desenhada e da Ilustração permitindo-lhe criar um discurso crítico em torno de ambas as áreas a estudar, tendo em conta suas relações internas em particular e com a História da Imagem e a História da Cultura em geral.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The assimilation of the syllabus by the student will give him a concrete and grounded perspective of the contemporary reality of Comics and Illustration allowing him to create a critical discourse around both areas to study, taking into account their internal relations in particular and with the History of Image and the History of Culture in general.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

- *Apresentação dos conteúdos programáticos com recurso a suportes digitais (apresentações Power Point, visualização de conteúdos na Internet).*
- *Fornecimento de textos teóricos de apoio.*
- *Análise e discussão crítica dos conteúdos apresentados.*
- *Partilha de experiências com os ilustradores convidados, que permitirão aos alunos um contacto directo com a realidade concreta do mundo profissional da BD e da Ilustração.*
- *Supervisão dos trabalhos escritos dos alunos.*
- *A avaliação é feita tendo em conta a participação dos alunos no contexto da aprendizagem, sendo a aferição da assimilação desses conhecimentos avaliada através da realização de um trabalho escrito e da sua apresentação oral perante a turma.*

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

- *Presentation of syllabus using digital media (Power Point presentations, Internet content viewing).*
- *Providing theoretical support texts.*
- *Analysis and critical discussion of the contents presented.*
- *Sharing experiences with the invited illustrators, which will allow students a direct contact with the concrete reality of the professional world of comics and illustration.*
- *Supervision of students' written assignments.*
- *The assessment is made taking into account the participation of students in the context of learning, and the assessment of the assimilation of this knowledge is assessed through the accomplishment of a written work and its oral presentation before the class.*

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Sendo uma disciplina eminentemente teórica, a apresentação oral dos conteúdos programáticos com recurso a suportes visuais de apoio e a bibliografia complementar, bem como o contacto directo com a experiência pessoal dos profissionais convidados como palestrantes, afigura-se como a maneira mais eficaz de transmitir os conteúdos programáticos aos alunos. Os resultados dos trabalhos apresentados ao longo da unidade curricular e a qualidade da sua participação nas aulas, permitirão aferir com eficácia do grau de cumprimento desses

objectivos por parte do aluno.**4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:**

As an eminently theoretical discipline, oral presentation of syllabus using visual aids and supplementary bibliography, as well as direct contact with the personal experience of invited professionals as speakers, appears to be the most effective way to convey syllabus to students. The results of the work presented throughout the course and the quality of their participation in the classes will allow to effectively measure the degree of achievement of these objectives by the student.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BÓLEO, João Paulo Paiva, e PINHEIRO, Carlos Bandeira, Banda Desenhada Portuguesa. Anos 40-Anos 80. Fundação Calouste Gulbenkian/Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão: Lisboa 2000.

COTRIM, João Paulo, coord., Hoje, a BD. Câmara Municipal de Lisboa, Divisão de Bibliotecas e Documentação: Lisboa 2001.

DEUS, António Dias de, e SÁ, Leonardo De, Dicionário dos Autores de Banda Desenhada e Cartoon em Portugal. NonArte, Cadernos do Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem/Edições Época de Ouro: Amadora 1999.

DEUS, António Dias de, e SÁ, Leonardo De, Os Comics em Portugal. Uma História da Banda Desenhada. Livros Cotovia/Bedeteca de Lisboa: Lisboa 1997; capítulos "O Período Convulsivo: 1960-1985" e "Adenda: Os Anos de Crise".

MOURA, Pedro Vieira de, Tinta nos Nervos (Catálogo da Exposição), Museu/Colecção Berardo, Lisboa, 2011. ZINK, Rui, Literatura Gráfica? Banda Desenhada Portuguesa Contemporânea, Celta Editora, Oeiras, 1999.

Mapa IV - Tendências da Arte Contemporânea**4.4.1.1. Designação da unidade curricular:**

Tendências da Arte Contemporânea

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Contemporary Art Trends

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

TCA

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

T30 OT15

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Ser capaz de reflectir, problematizar e relacionar as diferentes propostas reveladas pelas tendências da arte contemporânea a partir da década de 60 do Século XX;

**Saber reconhecer e situar as obras e autores propostos;
Ser capaz de desenvolver uma análise crítica sobre as artes e as suas inter-relações.
Saber sustentar as suas próprias posições perante os temas propostos.**

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

*Be able to reflect, discuss and relate the various proposals revealed by tendencies in contemporary art from the 60s of XX century;
Knowing how to recognize and situate the proposed works and authors;
Be able to develop a critical analysis of the arts and their interrelations.
Knowing support their own positions before the proposed themes*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

1.A década de 60: a desconstrução das certezas no mundo ocidental e o impacto nos movimentos artísticos. 1.1.As obras e os movimentos mais relevantes do final da década de 60 e início da década de 70 reveladores da mudança de paradigma ocorrido nas experiências artísticas deste período. Pop Art, Assemblage, Novo Realismo, Ambientes e Happenings, Arte Pobre. 2. Os anos 70 e o questionar dos limites do que pode ser considerado obra de arte. Minimalismo, Arte Conceitual, Performance, Earth e Land Art, Instalação e Vídeo-Arte. 2.1. Os contextos teóricos e artísticos que constituem a fundamentação das novas práticas artísticas. 3.O início dos anos 80: a multiplicidade de atitudes e abordagens artísticas. As novas e as velhas certezas e o aparecimento dos indícios que conduzirão a um novo paradigma. O regresso à pintura. Assimilações. A diversidade da prática artística "pós-moderna".

4.4.5. Syllabus:

1. The 60s: the deconstruction of the certainties in the Western world and the impact on artistic movements. 1.1.As works and the most important movements of the late 60s and early 70s reveal the paradigm shift occurred in artistic experiences of this period. Pop Art, Assemblage, New Realism, Environments and Happenings, Poor Art. 2. 70's and the question of the limits of what can be considered a work of art. Minimalism, Conceptual Art, Performance, Earth and Land Art, Installation and Video Art. 2.1. Theoretical and artistic contexts that form the basis of new artistic practices. 3. The early 80s: the multiplicity of attitudes and artistic approaches. The new and the old certainties and the emergence of evidence that will lead to a new paradigm. The return to painting. Assimilation. The diversity of artistic practice "postmodern".

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

A Unidade Curricular de Tendências da Arte Contemporânea começa por abordar as tendências formuladas desde os finais da década de 50 e início da década de 60, período no qual se constata a desconstrução das certezas do mundo ocidental que se reflectem nas práticas artísticas, alterando de modo radical o panorama da arte contemporânea. São explorados os aspectos teóricos e críticos subjacentes a estas tendências de modo a contribuir para a sua cabal compreensão, mas também, de modo a possibilitar ao aluno encontrar referências e instrumentos que o auxiliem no seu percurso individual. Pretende-se com os conteúdos do programa desta UC que o aluno aprofunde o seu conhecimento sobre a arte contemporânea e os seus discursos teóricos numa dupla perspectiva teórica e histórica.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The Contemporary Art Tendencies course begins by addressing trends formulated since the late 50s and early 60s, during which we see the deconstruction of the certainties of the Western world as reflected in artistic practices, changing mode radical the panorama of contemporary art. The theoretical and critical aspects underlying these trends in order to contribute to their full understanding are exploited, but also to enable students to find references and tools that assist in their individual route. The aim of the program content of this course the student to deepen his knowledge of contemporary art and its theoretical discourses in a double theoretical and historical perspective.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nas aulas teóricas serão apresentadas imagens e textos dos autores abordados de modo a tornar o mais completa possível a aquisição dos conteúdos propostos. As aulas de orientação tutorial serão dedicadas ao acompanhamento dos trabalhos e ao esclarecimento de quaisquer dúvidas individuais ou colectivas que possam surgir durante as aulas teóricas.

A avaliação é periódica, constando dos seguintes elementos de avaliação: um trabalho individual ou de grupo de dois alunos a realizar ao longo do semestre (50%); um teste de avaliação (50%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

In the lectures will be presented pictures and texts of the authors addressed in order to make the fullest possible acquisition of the proposed contents. Tutorial classes will be devoted to monitoring the work and to clarify any individual or legal questions that may arise during the lectures.

The assessment is periodic, consisting of the following elements of evaluation: an individual working or two students to perform over half (50%); an assessment test (50%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Pretende-se na Unidade Curricular de Tendências da Arte Contemporânea que o aluno atinja as seguintes competências: ser capaz de reflectir, problematizar e relacionar as diferentes propostas reveladas pelas tendências da arte contemporânea a partir da década de 60 do Século XX; saber reconhecer e situar as obras e autores propostos; ser capaz de desenvolver uma análise crítica sobre as artes e as suas interrelações; saber sustentar as suas próprias posições perante os temas propostos. As aulas teóricas são expositivas, recorrendo sempre que necessário a um texto de um artista ou de um grupo de artistas, que melhor elucide o tema em análise, e com recurso sistemático à projecção de imagens (slides, PowerPoint, vídeo) sobre as obras dos autores e tendências artísticas abordados nos conteúdos da UC. A avaliação é periódica e consta de um trabalho individual sobre um dos movimentos que constam do Programa da UC (50%) e de um teste (50%). A classificação final será a média ponderada das classificações obtidas nos dois momentos de avaliação previstos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

It is intended in the of Contemporary Art Tendencies course that the student reaches the following skills: being able to reflect, discuss and relate the various proposals revealed by tendencies in contemporary art from the 60s of XX century; knowing how to recognize and situate the proposed works and authors; be able to develop a critical analysis about the arts and their interrelations; namely support their own positions before the proposed themes. The lectures are expository, using when necessary the text of an artist or group of artists that best elucidates the issue in question, and systematic use of projected images (slides, PowerPoint, video) over the works of authors and artistic trends addressed in the UC content. The evaluation is periodic and consists of an individual work on one of the movements listed in the program UC (50%) and a test (50%). The final classification is the weighted average of the marks obtained in the two moments of planned evaluation.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ANOS 80: UMA TOPOLOGIA (Catálogo da Exposição), Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves, Porto, 2006.

ARCHER- Michael, Arte Contemporânea. Uma História Concisa, São Paulo: Martins Fontes, 2001.

CIRCA 1968 (Catálogo da Exposição), Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves, Porto 1999.

GOLDBERG, Roselee – A Arte da Performance, Lisboa: Orfeu Negro, 2007.

MARCHÁN FIZ- Simón, Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad “postmoderna”, Madrid: Akal/Arte y Estética, 1988.

UM TEATRO SEM TEATRO (Catálogo da Exposição), Museu d'Art Contemporani de Barcelona/ Museu Colecção Berardo, Lisboa, 2007.

Mapa IV - Teoria e Crítica da BD

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Teoria e Crítica da BD

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Comics Theory and Criticism

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

TCA

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:

75

4.4.1.5. Horas de contacto:

T30

4.4.1.6. ECTS:

3

4.4.1.7. Observações:

<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:

<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):

Pedro Moura

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

- *Ser capaz de reconhecer o percurso histórico da teoria da BD, os principais intervenientes, perspectivas e correspondentes escolas e centros de estudo;*
- *Reconhecer a “dívida” da teoria e crítica da BD a outros domínios culturais (literatura, cinema, artes visuais, etc.);*
- *Saber interpretar quais as ferramentas de crítica e análise em uso na construção de pontos de vista sobre casos paradigmáticos;*
- *Defender um ponto de vista crítico, pessoal, alicerçado no estado da “Arte” no domínio da BD;*
- *Dialogar de forma esclarecida em contexto da turma.*

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):

- *To recognize the historical course of the theory of comics, the main actors, perspectives and corresponding schools and study centers;*
- *To recognize the “debt” of the theory and criticism of comics to other cultural domains (literature, cinema, visual arts, etc.);*
- *To know how to interpret the tools of criticism and analysis in use in the construction of points of view upon paradigmatic cases;*
- *To able to defend a critical, personal point of view, based on the state of the art in the field of comics;*
- *To dialogue in an informed manner in the class context.*

4.4.5. Conteúdos programáticos:

- *Reavaliação do campo da BD como um campo de estudo específico;*
- *Definição do domínio da crítica da BD pelo diálogo e convergência de diferentes perspectivas críticas de outros domínios: estética e filosófica, política, económica, sociológica, antropológica, feminista, pós-colonial, etc.;*
- *Principais abordagens críticas e teorias desenvolvidas sobre BD, os seus intervenientes e obras publicadas;*
- *As ferramentas de análise disponíveis;*
- *Correntes e contra-correntes da teoria e crítica da BD actual;*
- *Plataformas de divulgação.*

4.4.5. Syllabus:

- *Revaluation of the field of comics as a specific field of study;*
- *Definition of the domain of comic criticism through dialogue and convergence of different critical perspectives from other domains: aesthetic and philosophical, political, economic, sociological, anthropological, feminist, postcolonial, etc.;*
- *The main critical approaches and theories developed about comics, their actors and published works;*
- *The available analysis tools;*
- *Currents and counter-currents of the theory and criticism of comics;*
- *Platforms of dissemination.*

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

O estudo das principais teorias da comunicação associadas à produção da banda desenhada deverá permitir aos estudantes uma compreensão contextual, crítica e fundamentada dos média no âmbito das sociedades da informação contemporâneas. Por outro lado, questões como o estudo das tendências editoriais, linhas da ilustração e o desenho, audiências e a influência determinante da técnica no quadro da produção actual da banda desenhada a nível internacional, deverá capacitar os estudantes para uma melhor compreensão do papel da produção mediática na criação do espaço público contemporâneo.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

The study of the main theories of communication associated with the production of comics should allow students a contextual, critical and grounded understanding of the media in contemporary information societies. On the other hand, issues such as the study of editorial trends, illustration and design lines, audiences and the determining influence of technique on the current international production of comics should enable students to better understand the role of production. media in the creation of contemporary public space.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aula teórica combinará o método expositivo de carácter interactivo, com recurso à discussão e problematização dos temas abordados, nomeadamente pela realização de trabalhos que deverão reflectir este processo. As sessões de orientação tutorial incluem noções básicas de metodologia de investigação bem como o

acompanhamento da produção dos trabalhos previstos na avaliação.

A avaliação é contínua, formalizada em dois momentos: a meio do ano lectivo com expressão qualitativa e no final com expressão quantitativa, com os seguintes elementos de avaliação e respectivas ponderações: teste escrito (40%); trabalho de reflexão individual (30%); recensões críticas e outros trabalhos autónomos (20%); presença e participação activa nas aulas (10%)

Havendo lugar à avaliação de recurso, a classificação final resulta da seguinte ponderação: avaliação contínua – 70%; avaliação de recurso – 30%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

Lecture combine the expository method of interactive nature, using the discussion and questioning of the themes, in particular by carrying out work that should reflect this process.

The tutorial sessions include basics of research methodology and monitoring the production of the work provided for in the evaluation.

Assessment is continuous, formalized in two stages: the middle of the school year with qualitative expression and end with quantitative expression, with the following assessment and their weights: written test (40%); Individual reflection work (30%); critical reviews and other independent work (20%); presence and active participation in class (10%)

Should there be the resource assessment, the final grade is the weighted as follows: continuous assessment - 70%; resource assessment - 30%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Tendo a unidade curricular uma vocação teórica, a leitura de textos de referência será acompanhada do estudo de exemplos representativos das questões a desenvolver. Os exemplos a apresentar deverão capacitar os estudantes para a compreensão das funções sociais, políticas e económicas da produção no abito da banda desenhada na contemporaneidade. As aulas de exposição teórica serão, assim, complementadas com aulas de análise e discussão crítica de objectos de estudo que permitam uma melhor compreensão e consolidação dos conteúdos teóricos abordados.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Having the course a theoretical vocation, the reading of reference texts will be accompanied by the study of representative examples of the issues to be developed. The examples to be presented should enable students to understand the social, political and economic functions of contemporary comic book production. The lectures will be complemented with classes of analysis and critical discussion of study objects that allow a better understanding and consolidation of the theoretical contents addressed.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BAETENS, Jan & FREY, Hugo. *The Graphic Novel: An Introduction*. New York: Cambridge University Press, 2014.

BARBIERI, Daniele. *As Linguagens dos Quadrinhos*. São Paulo: Editora Peirópolis, 2017.

BEATY, Bart. *Comics versus Art*. Toronto: University of Toronto Press, 2012.

DUNCAN, Randy & SMITH, Matthew. *Critical Approaches to Comics: Theories and Methods*. New York: Routledge, 2012.

EISNER, Will. *Comics & Sequential Art*. Ed. Poorhouse Press, New York, 2006.

HEER, Jeet & WORCESTER, Kent. *A Comics Studies Reader*. Mississippi: University Press of Mississippi, 2009.

KRESS, Gunther. *Reading Images*. New York: Routledge, 1996.

KUNKA, Andrew. *Autobiographical Comics*. London: Bloomsbury Publishing, 2018.

MCCLLOUD, Scott. *Understanding Comics, the invisible art*. New York: William Morrow Paperbacks, 1993.

SABIN, Roger. *Comics, Comix & Graphic Novels*. Ed. Phaidon, New York, 2002.

Mapa IV - Design Gráfico II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:

Design Gráfico II

4.4.1.1. Title of curricular unit:

Graphic Design II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

DGN

4.4.1.3. Duração:

Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:**150****4.4.1.5. Horas de contacto:****TP45****4.4.1.6. ECTS:****6****4.4.1.7. Observações:****<sem resposta>****4.4.1.7. Observations:****<no answer>****4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):****Anselmo Neto Ferreira Canha****4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:****Não Aplicável****4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):*****Reconhecer diferentes processos de interligação entre formas e ideias, tendo em vista uma eficiente capacidade na resolução de problemas de comunicação;******Articular conceitos e traduzi-los por via de diferentes técnicas e formas de expressão visual;******Estruturar adequadamente diferentes elementos da comunicação visual, tais como elementos gráficos e conceptuais, nomeadamente ilustração e BD, tipografia, layout e paginação.******Articular o Design Gráfico com um trabalho de BD e ilustração.*****4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):*****Recognize different processes of interconnection between forms and ideas, with a view to efficient capacity to solve communication problems;******Articulate concepts and translate them via different techniques and forms of visual expression;******Appropriately structure different elements of visual communication, such as graphics and design elements, including illustration and comic, typography, layout and pagination.******Articulate the Graphic Design with a comic and illustration work.*****4.4.5. Conteúdos programáticos:****1. Design Editorial*****A paginação e a organização tipográfica.******Os sistemas de grelhas e estudo dos elementos caracterizadores de uma publicação – imprensa diária, a revista e o livro.*****2. Noções de informática*****Programas de paginação. Reprodutibilidade e aplicação em múltiplos suportes e media; impressão, web e multimédia.*****3. Processo e materiais de Impressão*****Impressão Digital e Offset.******Identificação e apropriação de materiais ao trabalho a produzir.*****4.4.5. Syllabus:****1. Editorial Design*****The paging and typographic organization.******Grids systems and study of characteristic elements of a publication - daily press, magazine and book.*****2. Computer notions*****Paging programs. Reproducibility and application in multiple media; print, web and multimedia.*****3. Process and printing materials*****Digital and Offset Printing.******Identification and appropriation of material to work to be produced.*****4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:*****Os objectivos de aprendizagem da unidade curricular deverão ser atingidos através da integração dos vários blocos de conteúdos, tanto no plano dos conceitos como do saber-fazer. Uma vez que se pretende exercitar o aluno no desenvolvimento de projectos de design gráfico em tudo semelhantes aos que irão encontrar como***

profissionais, os conteúdos previstos permitem abordar um conjunto vasto e abrangente de problemas relacionados com o design gráfico – questões de ordem conceptual, estética, funcional e técnica -, sendo que a sua diferenciação em blocos distintos permite um tratamento mais específico e detalhado do seu desenvolvimento processual atendendo às características do trabalho a desenvolver, designadamente, trabalho editorial — paginação, capas de livros e articulação do Design Editorial com Ilustração e BD.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes:

The Course learning objectives should be achieved through the integration of various content blocks, both in terms of concepts such as know-how. Since it is intended to exercise the student in the development of graphic design projects within those they will encounter as professionals, expected contents allow to approach a broad and comprehensive set of problems related to graphic design - conceptual order issues, aesthetics, functional and technical -, and their differentiation into distinct blocks allows a more specific and detailed treatment of their procedural development taking into account the characteristics of the work plan, namely, editorial work — paging, book covers and articulate the Editorial Design with comics a illustration.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Os conteúdos têm uma exposição teórica apoiada em exemplos visuais. Para cada um é apresentada uma ou mais propostas de trabalho, cujos resultados são apreciados e discutidos com o conjunto da turma. O trabalho realizado nas HC é completado com o trabalho individual do aluno, para desenvolvimento de trabalhos complementares. Cada aluno apresentará os seus trabalhos consolidando um discurso próprio e a capacidade de debate e reflexão. No âmbito do item “Processos e materiais de impressão” será realizada uma visita de estudo a uma gráfica.

A avaliação é contínua baseando-se nos seguintes critérios:

- domínio das técnicas de composição gráfica e paginação;
- investigação, criatividade e utilização de vocabulário específico;
- aplicação prática dos conceitos adquiridos;
- assiduidade, participação

As respostas às propostas de trabalho e sua apresentação: 80%. Assiduidade e participação: 20%. A avaliação de recurso tem uma ponderação de 30% na nota final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):

The contents have a theoretical exposition supported by visual examples. For each student one or more work proposals are presented, the results are considered and discussed with the whole class. The work done in the contact hours is completed by the student's individual work, for development of additional work. Each student will present their work consolidating a speech and the ability to debate and reflect. Under the item "Processes and print materials" a field trip to a graphic will be held.

Continuous assessment is based on the following criteria:

- Mastery of graphic composition techniques and paging;
- Research, creativity and use of specific vocabulary;
- Practical application of acquired concepts;
- Attendance, participation

The answers to work proposals and its presentation: 80%. Attendance and participation: 20%. The appeal assessment has a weighting of 30% of the final grade.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

O recurso exclusivo à metodologia teórico-prática para todas as horas de contacto revela-se particularmente importante para uma abordagem mais específica de cada item programático ao facultar uma imediata relação com exercícios práticos de aplicação que, por sua vez, funcionam frequentemente como um meio de evidenciar a necessidade de maior clarificação teórica de alguns conceitos. Complementarmente, o facto de a realização de tais exercícios ser articulada com o desenvolvimento de projectos de maior complexidade, com características e exigências específicas, confronta o aluno com uma grande diversidade de requisitos e constrangimentos técnicos, bem como de condicionantes económicas, particularmente relevantes para a consolidação de uma perspectiva crítica e simultaneamente pragmática no processo de tomada de decisões, com vista a compatibilizar as melhores soluções do ponto de vista estético e funcional com os limites de ordem técnica, tecnológica e económica de cada projecto. O recurso à apresentação pública perante a turma visa fomentar a capacidade do estudante em apresentar com clareza as suas ideias e pontos de vista e sustentar um debate fundamentado na correcta aplicação de conceitos usando o vocabulário adequado.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:

Demonstration of consistency of teaching methods to the learning objectives of the course:

The exclusive use of theoretical and practical methodology for all contact hours is particularly important for a more specific approach for each programmatic item to provide an immediate relationship with practical application exercises which, in turn, often function as a means of highlighting the need for greater theoretical clarification of concepts. In addition, the fact that the implementation of such exercises is linked to the development of more complex projects, with specific characteristics and requirements, confronts the student with a great diversity of technical requirements and constraints, as well as economic constraints particularly relevant to the consolidation of a critical perspective and simultaneously pragmatic in the decision-making process, in order to match the best solutions from an aesthetic and functional point of view with the limits of technical, technological and economic

feasibility of each project. The use of public presentation before the class aims to enhance the student's ability to clearly state their ideas and views and hold a debate on the correct application of concepts using the appropriate vocabulary.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

*BAINES, Phil; HASLAM, Andrew. 2002. Types & Typography. Laurence King. London. BARBOSA, Conceição. 2004. Manual Prático de Produção Gráfica, Principia. Estoril. BERGER, John. 1972. Modos de Ver, Arte e Comunicação, Edições 70
BLACKWELL, Lewis. 1998. 20th Century Type Remix. Laurence King. London.
CABRAL, Manuel da Costa. 1995. Sebastião Rodrigues. FCG. Lisboa.
FRUTIGER, Adrian. 2002. Signos, Simbolos, Marcas, Señales. Elementos Morfologia Representación Significación. Ed. GG Diseño. Barcelona.
HOLLIS, Richard. 1997. Graphic Design: A Concise History. World of Art. Thames & Hudson, London. JURY, David. 2007. O Que é a Tipografia?, Ed. GG Diseño. Barcelona.
KANE, John. 2005. Manual de Tipografia. Ed. GG Diseño. Barcelona. LESLIE, Jeremy. 2000. Nuevo Diseño de Revista. Ed. GG Diseño. Barcelona. MUNARI, Bruno. 1968. Design e Comunicação Visual. Edições 70.*

4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem

4.5.1. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) definidos para o ciclo de estudos:

A determinação das metodologias de ensino das horas de contacto das UC aquando da criação dos programas de estudo resultou de um amplo debate entre os docentes envolvidos no processo, assente numa longa experiência de ensino das artes visuais, prévio à sua apreciação nos órgãos científico e pedagógico da instituição. A monitorização da sua adequação tem por base as informações fornecidas pelos docentes e debatidas no âmbito da coordenação pedagógica e nos relatórios das UC, pelos inquéritos realizados aos estudantes e atendendo aos resultados do desempenho dos estudantes. De realçar que embora a metodologia TP seja maioritária dada a sua especial adequação ao contexto do ensino artístico, regista-se uma grande diversidade de metodologias em várias áreas científicas procurando-se em cada caso uma adequação precisa aos objectivos de aprendizagem definidos.

4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study programme:

The determination of the teaching methodologies of UC's contact hours at the time of the creation of the study program, resulted from discussions, prior to its appreciation by the scientific and pedagogical bodies of the institution, among the staff involved in that process and was based on a long teaching experience of the visual arts. Monitoring of its adequacy is based on the information provided by the teachers on students performance and on UC reports and discussed within the teaching coordination, and also by the results of students surveys. Note that although the TP methodology is preponderant due to their particular suitability for art education context, a wide variety of methodologies is used in various scientific areas looking in each case for a precise adjustment to the learning objectives.

4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS:

A verificação da correspondência da carga média de trabalho com os créditos ECTS resulta em primeira instância da percepção pelos docentes do desempenho dos alunos em cada UC e da perspectiva veiculada pelos estudantes nos inquéritos pedagógicos; o debate desses dados é também enquadrado pelos órgãos académicos tendo em vista uma perspectiva mais alargada da sua incidência. Através destes mecanismos verifica-se se há disparidade ou adequação. Em caso de disparidade, o docente propõe as alterações a efetuar que devem ser discutidas em sede de reunião de coordenação de departamento e apresentadas as propostas de alteração aos Conselhos Técnico Científico e Pedagógico.

4.5.2. Means to verify that the required students' average workload corresponds the estimated in ECTS.:

The verification that the average workload with ECTS credits, results in first instance of the perception of students' performance by the teachers in each UC, and of the perspective conveyed by students in educational surveys; discussion of these data is also framed by academic bodies regarding a broader perspective of their impact. Through these mechanisms is verified if there is any disconformity or on the contrary if there is adequacy. In case of disconformity, the teacher proposes the changes to be made that must be discussed within department coordination meetings and presented the proposed changes for appreciation by Pedagogical Council and Technical-Scientific Council.

4.5.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

A par da aprovação anual dos programas por parte do Conselho Científico, o responsável pela unidade curricular, coordenado pela Direcção do ciclo de estudos em parceria com os Departamentos e Secções Autónomas, para além de ter que especificar os objectivos, conteúdos, metodologia e bibliografia tem também que enunciar a demonstração da coerência dos conteúdos programáticos e da metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular e também a avaliação e os seus momentos, periodicidade e tipo de exercício a

desenvolver estão descritos no programa da unidade curricular. A avaliação está inerentemente centrada nos objectivos e tal processo é extensivamente debatido, analisado e promovido em reuniões de coordenação com os docentes e continuamente inquirida junto dos discentes como forma de o garantir e promover.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:

esides the annual approval of the programs by the Scientific Board, the teacher of the curricular unit, coordinated by the study programme Direction in partnership with the Departments and Autonomous Sections, has to specify: the learning outcomes, contents, methodology and bibliography and also has to enunciate the demonstration of the syllabus and teaching methodologies coherence with the curricular unit's learning objectives and also the evaluation and it's moments, frequency, and exercises types to develop. The evaluation is inherently centered in the objectives e that process is extensively debated, analyzed and promoted in coordination meetings with all the teachers and continuously inquired to the students as a way to ensure and promote it.

4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas (quando aplicável):

As metodologias de ensino desenvolvidas no ciclo de estudos virão facilitar a participação dos estudantes em actividades científicas concentram-se na forma de organização do processo, da escolha de temáticas inovadoras, na delimitação do campo de investigação no tempo e no espaço, e na capacidade de análise e síntese do resultado da pesquisa/investigação, a qual é conduzida para a preparação e concretização da resposta aos diversos exercícios ensaiados nos mais distintos contextos e enquadramentos. Para o efeito, estrutura-se-a o âmbito da pesquisa/investigação, determinam-se os objectivos, e as fontes a consultar e o respectivo estado da arte. No decurso do ciclo de estudo os estudantes tem sempre como apoio as actividades científicas que ocorrem no Grupo de Artes Visuais e Estudos Críticos do Centro de Estudos Arnaldo Araújo.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):

The teaching methodologies developed in the study cycle will facilitate students' participation in scientific activities, focusing on the organization of the process, the choice of innovative themes, the delimitation of the field of research in time and space, and the ability to analysis and synthesis of the result of the research / investigation, which is conducted for the preparation and implementation of the answer to the various exercises tested in the most different contexts and frameworks. For this purpose, the scope of the research / investigation will be structured, the objectives, the sources to be consulted and the state of the art determined. During the course of the study cycle students are always supported by the scientific activities that take place in the Visual Arts and Critical Studies Group of the Arnaldo Araújo Study Center.

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos

4.6.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de agosto:

Os objectivos definidos para este ciclo de estudos e as competências a adquirir pelos estudantes foram estimadas em função do previsto no artigo 18.º do DecretoLei n.º 74/2006, de 24 de Março, ou seja, para uma duração de 6 semestres curriculares de trabalho do estudante com uma creditação total de 180 créditos, repartidos por 60 créditos anuais atribuídos ao conjunto das 38 unidades curriculares obrigatórias e 4 optativas que compõe o total do plano de estudos.

4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or 9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 65/2018, of August 16th:

The objectives set for this study cycle and the skills to acquire students were estimated according to article 18 of Decree Law No. 74/2006 of 24 March, for a duration of 6 semesters of student work with a total credit of 180 credits, divided into 60 annual credits allocated to the set of 38 required and 4 optional courses that make up the total of the syllabus.

4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das unidades curriculares:

Foi constituído, num primeiro momento, um grupo de docentes adequados ao curriculum do novo ciclo de estudos para reflectir sobre a pertinência da proposta que aqui se apresenta e a elaboração dos conteúdos curriculares da mesma. Os docentes propostos para o ciclo de estudos foram ouvidos tanto individual como colectivamente sobre a metodologia de atribuição de créditos às unidades curriculares. Este processo implicou a discussão dos conteúdos programáticos e do trabalho que se espera que o aluno desenvolva em cada unidade curricular, tendo-se por esta via chegado à proposta de plano curricular que agora se apresenta.

4.6.2. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the curricular units:

In a first moment, a group of teachers was created that was appropriate to the curriculum of the new cycle of

studies to reflect on the pertinence of the proposal presented here and the elaboration of the curricular contents. The teachers proposed for the cycle of studies were consulted individually and collectively about the methodology for allocating credits to curricular units. This process involved the discussion of the syllabus and the work expected that the student must develop in each module, having in this way come to the curriculum proposal now being presented.

4.7. Observações

4.7. Observações:
<sem resposta>

4.7. Observations:
<no answer>

5. Corpo Docente

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
Maria Eduarda Dias Neves
Rui Paulo da Conceição Duque Maurício

5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

5.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme's teaching staff

Nome / Name	Categoria / Category	Grau / Degree	Especialista / Specialist	Área científica / Scientific Area	Regime de tempo / Employment regime	Informação/ Information
Rui Paulo da Conceição Duque Maurício	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Mestre		História da Arte	100	Ficha submetida
Joana Luísa da Silva Paradinha Ribeiro	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor		Educação Artística	100	Ficha submetida
Cidália Maria da Cruz Henriques	Assistente ou equivalente	Mestre		Ciências da educação	100	Ficha submetida
Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor		Arquitetura	100	Ficha submetida
Maria de Fátima Alves Sales	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor	CTC da Instituição proponente	Arquitectura	100	Ficha submetida
Maria Eduarda Dias Neves	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor	CTC da Instituição proponente	Filosofia - Estética	100	Ficha submetida
Manuel Fernando da Costa e Silva	Assistente convidado ou equivalente	Licenciado		Comunicação Multimédia	100	Ficha submetida
Anselmo Neto Ferreira Canha	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor		Design	100	Ficha submetida
Maria Isabel Assunção Rocha Carvalho	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Mestre		Design de Imagem	50	Ficha submetida
Daniel Silvestre da Silva	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor		Artes Plásticas - Banda Desenhada	30	Ficha submetida
António Gonçalves	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Licenciado		Artes Plásticas - Pintura	30	Ficha submetida
Betina Dos Santos Ruiz	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor		Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa	50	Ficha submetida

Sofia Correia Regalado Neto	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Mestre	Banda Desenhada	30	Ficha submetida
Marco Alexandre Camarneiro Mendes	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Licenciado	Design	30	Ficha submetida
Bruno Borges	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Licenciado	Pintura	30	Ficha submetida
Nuno Alexandre Jesus Teixeira de Sousa	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor	Educação Artística - Banda desenhada	60	Ficha submetida
Pedro Moura	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor	Literatura Comparada- Banda desenhada	30	Ficha submetida
				1140	

<sem resposta>

5.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.4.1.1. Número total de docentes.

17

5.4.1.2. Número total de ETI.

11.4

5.4.2. Corpo docente próprio - Docentes do ciclo de estudos em tempo integral

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral.* / "Full time teaching staff" – number of teaching staff with a full time link to the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff	Nº / No.	Percentagem / Percentage
Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link to the institution:	8	70.175438596491

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor* / "Academically qualified teaching staff" – staff holding a PhD*

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff	ETI / FTE	Percentagem / Percentage
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE):	6.7	58.771929824561

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / "Specialised teaching staff" of the study programme.

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff	ETI / FTE	Percentagem* / Percentage*	
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme	1.2	10.526315789474	11.4
Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme	1.4	12.280701754386	11.4

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente. / Stability and development dynamics of the teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamics	ETI / FTE	Percentagem* / Percentage*	
Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Teaching staff of the study programme with a full time link to the institution for over 3 years	7	61.40350877193	11.4
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over one year	5	43.859649122807	11.4

Pergunta 5.5. e 5.6.

5.5. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.

Com o propósito de promover o regulamentação para a avaliação do desempenho docente, atendendo aos preceitos legais, às especificidades do ensino artístico de nível politécnico e ao perfil institucional e formativo da escola, assim como a verificação da adequação e aperfeiçoamento dos meios e procedimentos para recolha de informação sobre o ensino/aprendizagem e do funcionamento da instituição, no fim de cada semestre letivo cada docente que lecionou uma UC deverá entregar na Direção de Curso um relatório de docência em que deve referir como correu o semestre escolar e como se comportaram todos, docentes e estudantes. Em cada semestre será feita uma reunião de coordenação que visa coordenar mas também dar a conhecer aos docentes do ciclo de estudos como foi o desempenho de docentes e estudantes. É elaborado ainda, cada ano lectivo, um processo de avaliação do desempenho docente de todo o corpo docente da ESAP por parte do Conselho de Direcção da Escola.

5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and professional development.

In order to promote or allow the evaluation of teaching performance, the understanding of legal precepts, the specificities of artistic education at the political level and the institutional and formative profile of the school, as a verification of the adequacy and improvement of methods and procedures for the use of information about the teaching / learning and the functioning of the institution, at the end of each academic semester each of the documents that the UC must deliver to the Course Direction a teaching report that should refer to how the school semester and how to behave all , teachers and students. Each semester will be held a coordination meeting that aims to coordinate, but also to meet the teachers of the study cycle as was the performance of teachers and students.

5.6. Observações:

O Conselho de Direcção da ESAP conta com a colaboração de um Gabinete de Qualidade que desenvolve, cada ano lectivo, um processo de avaliação do desempenho docente de todo o corpo docente da ESAP.

5.6. Observations:

ESAP's Academic Direction has the collaboration of a Quality Office that develops, each school year, a process for evaluating the teaching staff performance of ESAP's entire faculty.

6. Pessoal Não Docente

6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.

A ESAP conta com a colaboração de 28 funcionários em regime integral, com contrato de trabalho sem termo.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme.

ESAP has the support of 28 full-time employees, with an employment contract of indeterminate duration, and 2 full-time employees in full regime with fixed term employment contract.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.

Licenciatura - 10; Bacharelato - 1; Ensino Secundário - 5; Terceiro Ciclo do Ensino Básico - 5; Segundo Ciclo do Ensino Básico - 3; Primeiro Ciclo do Ensino Básico - 4.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme.

Higher Education Degree – 10; Bachelor Degree – 1; High School - 5; 3rd Cycle of Elementary School – 5; 2nd Cycle of Elementary School – 3; 1st Cycle of Elementary School – 4.

6.3. Procedimento de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.

O desempenho do pessoal não docente é avaliado de forma contínua através dos responsáveis, bem como através das reclamações apresentadas pela comunidade académica; sempre que se justifica são realizadas reuniões entre os responsáveis e o pessoal envolvido para análise de resolução de problemas.

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal development

The performance of the non-teaching staff is valued continuously by responsible personnel or through complaints made by the academic community. Whenever justified meetings are made by the responsible and involved personnel to analyze possible resolutions of the current problems.

7. Instalações e equipamentos

7.1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de computadores, etc.):

Atelier de Artes Plásticas
Sala de desenho (2 espaços)
Oficina de Gravura (vários espaços)
Oficina de Litografia
Oficina de Serigrafia
Laboratório de Informática/Multimédia (3 espaços)
Laboratório Fotográfico (2 laboratórios)
Estúdio Fotográfico
Sala de Pós-Produção Vídeo e Áudio (2 salas)
Galeria de Exposições
Auditório
Sala de Atos
Biblioteca
Sala de Professores
Sala de Reuniões
Sala da Associação de Estudantes
Sala Direções de Curso/Secretariado
Sala de Programas de mobilidade internacional/Secretariado
Bar/Cantina

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):

Atelier of fine arts
Drawing classroom (2 spaces)
Engraving classroom (various spaces)
Lithography classroom
Screen Printing classroom
Computer / Multimedia Lab (3 spaces)
Photographic Laboratory (2 laboratories)
Photographic studio
Video and Audio Post Production classroom (2 rooms)
Exhibition Gallery
Auditorium
Acts Room
Library
Teachers Room
Meeting room
Student Association Room
Course Directions office
International Mobility Programs office
Bar / Restaurant

7.2. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e científicos, materiais e TIC):

25 Cavaletes
3 Prensas de Litografia
3 Prensas de Gravura

1 Tinhas para ácido fechada com exaustão
5 Tinhas várias dimensões
1 Mesa de tintagem com aquecimento
4 Mesa de tintagem
10 Mesas de metal
20 Mesas de trabalho com tampo duplo
4 Secadores de provas metálico
10 Arquivadores metálicos
27 Estiradores
2 Mesas de luz
1 Prensa de luz ultra-violeta
9 Camaras fotográficas
14 Objectivas de camara fotográfica
15 Cabeças de flash, tripés simples e telescopicpos
1 Scanner fotográfico
13 Ampliadores fotográficos de côr e preto/branco
16 Marginadores de côr e preto/branco
22 Objectivas d e ampliador
5 Microfones de captação some Sintetizadores Roland
1 Processador de efeitos
1 Mesas de mistura de som
10 Leitores/gravadores mini disk, cassettes, cd, dvd, dat
11 Camaras vídeo Sony
6 Mesas de mistura vídeo
1 Projector cinematográfico 8/16 mm
31 Computadores PC/MAC equipados com plataformas e softwares em ambiente Finalcut, Edius Canopus e AdobePremiere.

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):

25 Painting Easels
3 Lithography Presses
3 Engraving Presses
1 Exhaust closed acid trays
5 Various dimensions tubs
1 Heated Inking Table
4 Inking Table
10 Metal Tables
20 Double Top Work Tables
4 Metallic proof dryers
10 Metal Filers
27 Drawers
2 Light Tables
1 Ultra Violet Light Press
9 Cameras
14 Camera Lenses
15 Flash heads, single tripods and telescopicpos
1 Photo Scanner
13 Color and Black / White Photo Magnifiers
16 Color Margins and Black / White
22 Magnifier Lenses
5 Pickup Microphones some Roland Synths
1 Effects Processor
1 Sound Mixing Tables
10 Mini disk players / recorders, cassettes, cd, dvd, dat
11 Sony Video Cameras
6 Video Mixing Desks
1 8/16 mm movie projector
31 PC / MAC computers equipped with platforms and software environment Finalcut, Edius Canopus and AdobePremiere.

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e desenvolvimento profissional de alto nível.

8.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua

atividade científica

8.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica / Research centre(s) in the area of the study programme where teaching staff develops its scientific activity

Centro de Investigação / Research Centre	Classificação (FCT) / Classification FCT	IES / HEI	N.º de docentes do CE integrados / Number of study programme teaching staff integrated	Observações / Observations
CEAA- Centro de Estudos Arnaldo Araújo	Bom /Good	ESAP	4	Será proposto aos docentes do CE a sua integração no centro de estudos Arnaldo Araújo com a possível formação de uma linha de pesquisa própria no âmbito de estudo d

Pergunta 8.2. a 8.4.

8.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação internacional com revisão por pares, livros ou capítulos de livro, relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos.

<http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/33670648-3d6f-2120-50c2-5d765be34dc3>

8.3. Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) ou estudos artísticos, relevantes para o ciclo de estudos:

<http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/33670648-3d6f-2120-50c2-5d765be34dc3>

8.4. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos.

A escola tem estabelecido ao longo do tempo protocolos de cooperação com um conjunto diversificado de instituições locais, nacionais e Internacionais, visando promover práticas de interação institucional que possam contribuir para:

a formação dos seus estudantes nos planos técnico-científico, artístico e cultural; o conhecimento aprofundado do domínio profissional ou artístico; a proximidade ao mercado de trabalho através da colocação e acolhimento de estudantes estagiários; prestação de serviços à comunidade e atividades de desenvolvimento profissional; partilha de recursos humanos e materiais com instituições congéneres.

A sua localização no centro histórico do Porto – património da humanidade – corresponde a uma opção estratégica que tem contribuído para uma significativa interação com a comunidade local e o meio urbano em que se insere. A ESAP é uma escola associada da UNESCO e tem vindo a estabelecer diversos protocolos nacionais e internacionais com universidades e outras instituições de carácter artístico e cultural.

Pretende-se que a Licenciatura em Banda Desenhada seja integrada na rede estratégica de parcerias que junto dos demais ciclos de estudos da ESAP é intensa e de génese do próprio projeto educativo da ESAP. O curso de banda desenhada virá a se beneficiar das parcerias institucionais acordadas pela Direção Académica (Esap) e pela Direção da Cooperativa (Cesap).

Sendo a ESAP portadora da Carta Erasmus o novo ciclo de estudos virá a se beneficiar da rede de parcerias com instituições internacionais de ensino superior no território europeu ao abrigo do programa Erasmus + que neste momento superam as mais de 40 instituições parceiras.

Igualmente e durante o a preparação do início de cada ano letivo serão analisadas as potencialidades das atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas para definir novas parcerias estratégicas e de formação para o benefício da instituição, do curso e dos alunos.

8.4. List of main projects and/or national and international partnerships underpinning the scientific, technologic, cultural and artistic activities developed in the area of the study programme.

Over time the school has established cooperation protocols with a diverse set of local, national and international institutions to promote institutional interaction practices that can contribute to:

the formation of its students in the technical-scientific, artistic and cultural planes; thorough knowledge of the professional or artistic domain; the proximity to the labor market through the placement and reception of student interns; community service and professional development activities; sharing human and material resources with similar institutions.

Its location in the historic center of Porto - World Heritage - corresponds to a strategic option that has contributed to a significant interaction with the local community and the urban environment in which it operates. ESAP is a UNESCO associated school and has established several national and international protocols with universities and other artistic and cultural institutions.

It is intended that the degree in Comic Strip is integrated into the strategic network of partnerships that along with the other cycles of studies of ESAP is intense and the genesis of ESAP's own educational project. The comic

course will benefit from institutional partnerships agreed by the Academic Board (Esap) and the Cooperative Board (Cesap).

As ESAP is the bearer of the Erasmus Charter, the new study cycle will benefit from the network of partnerships with international higher education institutions in the European territory under the Erasmus + program, which currently surpass more than 40 partner institutions.

Likewise and during the preparation of the beginning of each school year will be analyzed the potentialities of scientific, technological, cultural and artistic activities developed to define new strategic and training partnerships for the benefit of the institution, the course and students.

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior público)

9.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclo de estudos similares com base em dados oficiais:

A consulta dos dados do Ministério da Economia constata que o grau de empregabilidade, dos alunos formados em áreas criativas, tem aumentado quer a nível nacional quer regional. Este facto parece ser uma das principais motivações para a crescente procura de ciclos de estudo nesta área. Apesar da consulta evidenciar alguma escassez de dados oficiais, é possível afirmar que existe uma crescente apetência de muitos artistas e profissionais de outra áreas em relação à investigação no campo da BD, devido à sua transversalidade, que se tem acentuado.

Na Licenciatura em Artes/BD/Ilustração da ESAG, entretanto encerrada, apresentou no último relatório de Auto-Avaliação os seguintes dados:

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos: 54

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade:46

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos:42

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:

After the data made available by the Ministry of Economy, is evident that the employability rate in this kind of educational area and study cycle has been increasing, both at national and regional levels. This seems to be directly proportional to a increasing motivation of the students in these training areas. Despite the consultation highlight some

lack of official data, it can be affirmed that exist a growing interest of many artists and professionals from various fields with respect to the research in the field of comic, due to its transversality, wich is increasing.

Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.:54

Percentage of graduates that obtained employment in other areas of activity:46

Percentage of graduates that obtained employment until one year after graduating:42

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):

A procura e oferta formativa diversificada no território das artes, tem vindo a progredir ao nível do 1º ciclo de estudos.

Em consequência, tem-se verificado que os próprios artistas e outros profissionais ligados ao campo das artes procuram formações que os dotem de instrumentos de reflexão e investigação aprofundada sobre a própria prática artística, ou de outra natureza ligada à sua actividade profissional. Os estudantes de ensino artístico procuram cada vez mais este tipo de oferta formativa.

Por isto, é de salientar que encontram neste ciclo de estudos um espaço diferenciado propício para a experimentação conceptual e artística, no âmbito da Banda Desenhada.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):

The demand and diversified training offer in the arts territory has been progressing at the level of the 1st cycle of studies.

As a result, it has been found that artists themselves and other proffisionals seeks training that will provide them with tools for reflection and depth research into their own artistic practice or otherwise linked to his professional activity.

Artistic students are increasingly seeking this type of educational offer.

For this reason, it should be noted that they find in this cycle of studies a differentiated space conducive to conceptual and artistic experimentation, within the scope of comics.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares:

- Licenciatura em Ciências da Comunicação- FBAUP- Universidade do Porto.

- Licenciatura em Desenho -FBAUL- Universidade de Lisboa.

- *Licenciatura em Design Gráfico- ESD - Instituto Politécnico do Cávado e do Ave*
- *Licenciatura em Comunicação Audiovisual e Multimídia - FCAATI- Universidade Lusófona do Porto*
- *Licenciatura em Artes Plásticas e Tecnologias artísticas - ESE- Instituto Politécnico de Viana do Castelo*

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes:

- *Degree in Communication Sciences: Journalism, Advisory, Multimedia- FBAUP- University of Porto.*
- *Degree in Design -FBAUL- University of Lisbon.*
- *Degree in Graphic Design- ESD - Polytechnic Institute of Cávado and Ave*
- *Degree in Audiovisual Communication and Multimedia - FCAATI- Lusófona University of Porto*
- *Degree in Fine Arts and Artistic Technologies - ESE- Polytechnic Institute of Viana do Castelo*

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu

10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com duração e estrutura semelhantes à proposta:

- *"Bachelor en bande dessinée et illustration"- École recherche graphique - Bruxelles, Bélgica*
[http://wiki.erg.be/m/#Bande_dessinée_\(BA\)](http://wiki.erg.be/m/#Bande_dessinée_(BA))

- *Diplôme national supérieur d'expression plastique: bande dessinée - Écoles d'art d'Angoulême et de Poitiers. França*
<https://www.eesi.eu/site/>

- *BA (HONS) COMIC & CONCEPT ART. Leeds Arts University. Leeds, UK*
<https://www.leeds-art.ac.uk/study/undergraduate-courses/ba-hons-comic-concept-art/>

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European Higher Education Area:

- *"Bachelor en bande dessinée et illustration"- École recherche graphique - Bruxelles, Bélgica*
[http://wiki.erg.be/m/#Bande_dessinée_\(BA\)](http://wiki.erg.be/m/#Bande_dessinée_(BA))

- *Diplôme national supérieur d'expression plastique: bande dessinée - Écoles d'art d'Angoulême et de Poitiers. França*
<https://www.eesi.eu/site/>

- *BA (HONS) COMIC & CONCEPT ART. Leeds Arts University. Leeds, UK*
<https://www.leeds-art.ac.uk/study/undergraduate-courses/ba-hons-comic-concept-art/>

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:

A estrutura do plano de estudos e os conteúdos de aprendizagem que são aplicados nos ciclos de estudos referenciados, correspondem aos objetivos que este ciclo de estudos de propõe. A sua natureza presença, correspondência no grau de ensino que outorga e o contexto onde se inserem (Escolas Superiores de Arte), são factores que aproximam o modelo aplicado ao ciclo de estudos que a ESAP propõe. O numero de ECTS proposto pelos ciclos de estudos escolhidos como referencia no Espaço Europeu de Ensino Superior, correspondem igualmente aos 180 ECTS propostos pelo ciclo de estudos que apresentamos.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in the European Higher Education Area:

The structure of the syllabus and the learning contents that are applied in the referenced study cycles correspond to the objectives that this study cycle proposes. Their presence, correspondence in the degree of education that they offer and the context in which they are inserted (Higher Art Schools), are factors that approximate the model applied to the cycle of studies that ESAP proposes. The number of ECTS proposed by the study cycles chosen as a reference in the European Higher Education Area also corresponds to the 180 ECTS proposed by the study cycle we present.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço

11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Não aplicável**11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:***Não aplicável***11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):**

<sem resposta>

11.2. Plano de distribuição dos estudantes**11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).**

<sem resposta>

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação em serviço:*Não aplicável***11.3. Institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:***unenforceable***11.4. Orientadores cooperantes**

11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço, negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx. 100kB).**11.4.1 Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço, negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx. 100kB).**

<sem resposta>

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio obrigatório por lei)**11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study programmes with in-service training mandatory by law)**

Nome / Name	Instituição ou estabelecimento a que pertence / Institution	Categoria Profissional / Professional Title	Habilitação Profissional (1)/ Professional qualifications (1)	Nº de anos de serviço / Nº of working years
----------------	--	--	--	--

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos**12.1. Pontos fortes:****- Especificidade da oferta formativa: única escola de ensino superior artístico no distrito e mesmo num âmbito geográfico mais alargado, cuja oferta formativa nesta área científica seria pioneira a nível nacional.****- A constante aposta que a CESAP tem feito por fortalecer a formação e investigação em Banda Desenhada e ilustração desde há mais de 12 anos.****- Maturidade da ESAP, com um histórico de 37 anos de ensino artístico no centro histórico da cidade do Porto. A sua localização na zona histórica da cidade do Porto – classificada como Património da Humanidade –**

corresponde a uma opção estratégica que tem estimulado uma participação constante no meio urbano em que se insere.

- Relação da ESAP/ CESAP junto da comunidade envolvente e dos seus públicos privilegiados. Diversidade de cursos oferecidos pela instituição, com diferentes valências e diversidade de formação. Projetos de formação contínua, atendendo às especificidades dos públicos-alvo (formação acreditada no recentemente criado Núcleo de Formação Certificada, Cursos livres, Universidade Sénior).

- A partilha de instalações e equipamentos (laboratórios maquetagem, de fotografia, de impressão, de serigrafia, etc.) com as outras áreas de ensino artístico existentes na Escola (Cinema, Fotografia, Artes Plásticas e Intermédia) permite aos alunos interdisciplinaridade no desenvolvimento de trabalhos com recurso a uma grande variedade de meios.

- Cooperação com o tecido empresarial através dos estágios em ambiente de trabalho profissional.

- Um corpo docente com forte ligação ao meio profissional e multidisciplinar e o elevado nível de qualificação do mesmo.

- Cultura de proximidade entre professor/ aluno e ampla disponibilidade para acompanhamentos dos projetos. Multidisciplinaridade do corpo docente e elevado nível de qualificação do mesmo, com muitos docentes a concluírem os seus Doutoramentos.

- Boas práticas relacionais com instituições cooperantes, designadamente, na concretização de parcerias internacionais ERASMUS + para alunos e professores.

- Integração dos estudantes no sistema cooperativo da CESAP.

- Os alunos têm acesso a Bolsas de Estudo de Ação Social, processadas através do Gabinete de Bolsas SAS da ESAP.

12.1. Strengths:

- Specificity of the educational offer: the only artistic higher education school in the district and even in a wider geographical area, whose educational offer in this scientific area would be pioneer at national level.

- CESAP's constant focus on strengthening comic book research and illustration for over 12 years.

- ESAP has a history of 37 years of artistic education in the historic center of Porto. Its location in the historic city of Porto - classified as World Heritage - corresponds to a strategic option that has stimulated a constant participation in the urban environment in which it operates.

- Relationship of ESAP / CESAP with the surrounding community and its privileged publics. Diversity of courses offered by the institution, with different valences and diversity of training. Continuous training projects, meeting the specificities of the target public (accredited training in the newly created Certified Training Center, Free Courses, Senior University).

- Sharing facilities and equipment (modeling, photography, printing, screen printing, etc.) with the other areas of art teaching at the School (Film, Photography, Fine Arts and Intermedia) allows students to interdisciplinarity in the development of work. using a wide variety of media.

- Cooperation with the business fabric through internships in a professional workplace.

- A teacher group with strong connection to the professional and multidisciplinary environment and the high level of qualification.

- Culture of proximity between teacher / student and wide availability for project follow-ups. Multidisciplinary faculty and high qualifications, with many teachers completing their PhDs.

- Good relational practices with cooperating institutions, namely in the implementation of ERASMUS + international partnerships for students and teachers.

- Integration of students in the cooperative system of CESAP.

- Students have access to Social Action Scholarships, processed through the ESAP SAS Scholarship Office.

12.2. Pontos fracos:

- Necessidade de alargamento de parcerias nacionais e internacionais da ESAP.

- Falta de Programas de mestrado e doutoramento para a formação de professores na na área científica da Banda Desenhada.

- Dificuldade em atrair e consolidar os alunos devido ao facto da ESAP ser uma escola particular dependente das

propinas, mais elevadas que no ensino público. O grave problema económico que o país atravessa não é alheio a este facto.

- Falta de produção académica e de investigação nas áreas artísticas e especificamente na área científica da Banda Desenhada.

12.2. Weaknesses:

- Need for broadening of national and international ESAP partnerships.

- Lack of master's and doctoral programs for teacher education in the scientific area of the comic strip.

- Difficulty in attracting and consolidating students because ESAP is a private school dependent on tuition fees, which is higher than in public education. The serious economic problem facing the country is not unrelated to this fact.

- Lack of academic production and research in the artistic fields and specifically in the scientific area of the comic strip.

12.3. Oportunidades:

- O crescimento exponencial a nível global das actividades relacionadas com a Internet, a interactividade, os ambientes virtuais, os jogos digitais, múltiplos suportes comunicacionais, todos exigindo competências nas artes visuais, desenho, ilustração, narrativa visual, animação, design e audiovisual, constitui um factor relevante para a sustentabilidade e o crescimento das ofertas formativas nestas áreas.

- Preocupação global, que passa por uma política geral de aumento das qualificações e formação da população portuguesa em geral.

- A democratização do ensino superior e o seu alargamento a camadas mais extensas.

- O Alargamento dos programas de mobilidade europeia e transnacionais para professores e estudantes. A possibilidade de criação e diversificação de novos Mestrados ou pós-graduações, tendentes a um cruzamento das diferentes áreas artísticas oferecidas na ESAP.

- O incentivo da ESAP na criação local de programas culturais de desenvolvimento, com a autarquia, juntas de freguesia, associações recreativas e culturais, bairros, etc.

- A motivação dos jovens e adultos numa estrutura de carácter universitário através de programas júnior e sénior.

- A Promoção de programas de investigação na área da produção de Banda Desenhada.

- O valor das redes de profissionais e professores visitantes no ciclo de estudos.

- A Consolidação de espaços curriculares para o desenvolvimento de competências transversais, incluindo competências de comunicação interpessoal e intercultural e o empreendedorismo.

12.3. Opportunities:

- The exponential growth at a global scale of activities related to the Internet, interactivity, virtual environments, digital games, multiple communication formats, all requiring skills in the visual arts, design, illustration, visual storytelling, animation, design and audiovisual, is a relevant factor for the sustainability and growth of training opportunities in these areas.

- Global concern, which involves a general policy of increasing qualifications and training of the Portuguese population in general.

- The democratization of higher education and its extension to broader strata.

- Enlargement of European and transnational mobility programs for teachers and students. The possibility of creating and diversifying new Masters or postgraduate courses, tending to a cross between the different artistic areas offered at ESAP.

- The encouragement of ESAP in the local creation of cultural development programs, with the municipality, parish councils, cultural and recreational associations, neighborhoods, etc.

- The motivation of young people and adults in a university structure through junior and senior programs.

- The promotion of research programs in the area of Comic production.

- The value of networks of visiting professionals and teachers in the study cycle.

- The consolidation of curricular spaces for the development of transversal competences, including interpersonal

and intercultural communication skills and entrepreneurship.

12.4. Constrangimentos:

- *Desvalorização e redução das disciplinas artísticas nos ensinios preparatórios e secundários.*
- *Tendência demográfica decrescente e a diminuição do número de estudantes no ensino superior privado nos últimos anos.*
- *Crise económica generalizada provocando carências financeiras às famílias e incapacidade de financiar a formação académica dos estudantes, redução das possibilidades de obtenção de bolsas de estudo e grave deficit de empregabilidade e apoio a projectos artísticos.*
- *A insuficiência de financiamentos públicos às instituições privadas na atribuição de mais bolsas de estudo, ou de investigação.*
- *O débil estado do mercado artístico e editorial, assim como a sua estabilidade, que de uma forma alargada seja capaz de integrar profissionais da área no mercado de trabalho*

12.4. Threats:

- *Devaluation and reduction of artistic subjects in the preparatory and secondary education.*
- *Declining demographic trend and declining number of students in private higher education in recent years.*
- *Widespread economic crisis causing financial shortages to families and inability to finance students' education, reduced possibilities for scholarships and severe employability deficit and support for artistic projects.*
- *Insufficient public funding to private institutions for further scholarships or research.*
- *The weak state of the artistic and publishing market, as well as its stability, which in a broad way is able to integrate professionals in the labor market*

12.5. Conclusões:

A Escola Superior Artística do Porto tem aumentado as suas capacidades de formação e investigação nos últimos anos, sendo uma das escolas superiores privadas da região norte e dedicadas ao ensino artístico nos pais com maior destaque nos rankings de instituições de ensino superior a nível nacional.

Perante a análise dos Pontos fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Constrangimentos, consideramos que a Licenciatura em Banda Desenhada deve ser acreditada, pois será, sem dúvida, uma mais-valia para instituição, que complementarará assim as suas áreas de estudo e dará continuidade ao antigo curso da ESAG, o qual teve durante muitos anos um número elevado de alunos com sucesso académico e profissional.

Por outro lado a e sendo a única escola de ensino superior artístico, num âmbito geográfico alargado, que oferece um curso de licenciatura nesta área científica, acreditamos no sucesso e viabilidade da proposta que apresentamos.

12.5. Conclusions:

The Escola Superior Artística do Porto has increased its training and research capacities in recent years, being one of the northern private higher schools dedicated to artistic education in the country with the highest rankings in higher education institutions in the country.

Given the analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Constraints, we believe that the Comic Book Degree should be accredited, as it will undoubtedly be an asset to the institution, thus complementing its areas of study and giving continuity. ESAG's former course, which had for many years a large number of students with academic and professional success.

On the other hand, and being the only artistic higher education school in a wide geographic scope, which offers a degree course in this scientific area, we believe in the success and feasibility of the proposal that we present.