

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE TOMAR

CURSO	Design e Tecnologia das Artes Gráficas	ANO LECTIVO	2012/2013
--------------	--	--------------------	-----------

DISCIPLINA	ANO	SEM	ECTS	HORAS TOTAIS	HORAS CONTACTO
História das Artes e da Comunicação	1.º	1.º	4	110	T: 42; O: 3

DOCENTES	Prof. Adjunta, Maria Madalena P.J. Oudinot Larcher
-----------------	--

OBJECTIVOS:

O objectivo da disciplina de *História das Artes e da Comunicação* em termos de conteúdos teóricos é apresentar os grandes horizontes da história do *design* nas artes gráficas, em relação com a arte em geral e a comunicação, na cultura europeia, em termos abrangentes, abordando as várias modalidades da ilustração gráfica, da gravura, ao desenho e pintura, integradas nas grandes coordenadas artísticas de cada época. De igual forma, abordará essas modalidades enquanto formas de transmissão de ideias, informações, correntes estéticas, ou seja, como vias de comunicação da cultura. Pretende-se sensibilizar os alunos para temas de interesse em investigações futuras, fornecendo-lhes os conceitos mais importantes na relação da disciplina com a história da arte e cultura europeia.

Quanto aos objectivos práticos, assentam estes no ensino das regras metodológicas para trabalhos de investigação no âmbito da história das ilustrações gráficas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:**1. Preliminares (Comunicação; Linguagem e Linguagens; Símbolos):**

- 1.1. Comunicação:
- 1.2. Linguagem e Linguagens
- 1.3. Os Símbolos na história da imagem e do *design*
- 1.4. Dos signos visuais aos signos linguísticos
- 1.5. A pré-história da humanidade e das artes gráficas: a lenta evolução da linguagem gestual, iconológica e verbal

2. A linguagem verbal gráfica: escrita e escritas:

- 2.1. Escrita e escritas: no limiar da História
- 2.2. Das línguas à grafia, no panorama das grandes civilizações
- 2.3. Dos pictogramas aos ideogramas
- 2.4. As escritas alfabéticas e os seus impactos civilizacionais

3. A arte nas Artes Gráficas

- 3.1. A Arte:
 - 3.1.1. Aspectos Gerais:
 - 3.1.1.1. reflexões em torno do conceito de arte
 - 3.1.1.2. A Arte como Linguagem
 - 3.1.1.3. Arte e Artes: os ensaios de uma tipologia
 - 3.1.2. A Arte no Tempo: marcos convencionais e panoramas históricos

- 3.1.2.1. na Antiguidade
- 3.1.2.2. na Idade Média
- 3.1.2.3. na Idade Moderna
- 3.1.2.4. na Idade Contemporânea (o século XIX e primeira metade do século XX)
- 3.2 As Artes Gráficas:
 - 3.2.1. Conceito de *artes gráficas*
 - 3.2.2.4. As artes gráficas na cronologia da História da Arte: síntese de uma perspectiva cronológica das principais fases e suas características

MODALIDADES DE ARTES GRÁFICAS

4. O Desenho

- 4.1. A ilustração do livro medieval: pintura e desenho nas iluminuras e miniaturas;
- 4.2. Escrita e símbolos nas grandes civilizações (cristã, islâmica e judaica): letras e palavras sagradas na cultura europeia; o árabe, língua sagrada no Islão
- 4.3. Técnicas e técnicos
- 4.4. Caligrafias e padrões estéticos

5. A Gravura

- 5.1. As origens: a xilogravura
- 5.2. A gravura em metal (*taille douce*)
- 5.3. Outras técnicas
- 5.4. A imprensa e a ilustração por gravuras: as marcas do Renascimento nos séculos XV a XVII
- 5.5. Os séculos XVIII e XIX.

6. Fotografia

- 6.1. Origens e expansão
- 6.2. Da imagem fotográfica à animação: os impactos da era do cinema nas artes gráficas
- 6.3. O advento da fotografia em Portugal
- 6.4. A fotografia em Tomar: o núcleo Silva Magalhães

7. Banda Desenhada

- 7.1. Origens; do cartaz à banda desenhada
- 7.2. Os grandes destaques do século XX: Walt Disney, Hergé, Goscinny e Uderzo (contextos culturais e políticos)
- 7.3. Da banda desenhada à animação: as origens dos desenhos animados na nova era da televisão

BIBLIOGRAFIA¹:

ARGAN, Giulio Carlo, e.a., *El Revival en las Artes Plásticas, la Arquitectura, el Cine y el Teatro*, Barcelona, ed. Gustavo Gili, Col. Comunicación Visual, 1974.

BACKHOUSE, Janet, *The Illuminated Manuscript*, Singapura, 1979.

BOLOGNA, Giulia, *Illuminated Manuscripts, The Book Before Gutenberg*, Milão, 2000.

ESCOLAR, Hipólito, *Historia Universal del Libro*, Madrid, Ediciones Pirámide, 1993.

L'Estampe, *Histoire d'un Art*, Genebra-Paris, 1981.

FÉVRIER, James G., *Histoire de l'Écriture*, Paris, Editions Payot, 1984.

GARNIER, François, *Le Langage de l'Image au Moyen Age, 2 vs.*, Éditions Le Léopard d'Or, s.l.n.d.

GONZÁLEZ, Sonsoles Herrero, *Codices Miniados en el Real Monasterio de las Huelgas*, Barcelona – Madrid, 1988.

Historia de la Tecnología, La Técnica en Occidente, de la Prehistoria a 1900, ed. por Melvin KRANZBERG e Carroll W. PURSELL, Jr., 2 vs., Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1981.

Historia Ilustrada del Libro Español, Los Manuscritos, Madrid, Ediciones Pirámide, 1993.

De los Incunables al Siglo XVIII, Madrid, Ediciones Pirámide, 1994.

IVINS, W.M., Jr., *Análisis de la Imagen Prefotográfica*, Colección Comunicación Visual, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1975.

O Livro, Objecto de Arte, Coleção Calouste Gulbenkian, França, Séculos XIX-XX, Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997.

GUSMANO, Alessandro, *Due Secoli di Litografia, Storia, Arte, Società*, Turim, Arte Poligraphiche Europee, 1993

JACKSON, Donald, *La Scrittura nei Secoli*, Florença, Nardini Editore, 1988.

JOLY, Martine, *Introdução à Análise da Imagem*, Paris, 1994.

LAPIÈRE, Marie-Rose, *La Lettre Ornée dans les Manuscrits Mosans d'Origine Bénédictine (XIe.-XIIe. Siècles)*, Paris, 1981.

MALLON, Jean, *De l'Écriture, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique*, Paris, 1986.

MELOT, Michel, *L'Illustration, Histoire d'un Art*, Genebra, 1984.

Idem, L'Estampe, Genebra, 1981.

NORDENFALK, Carl, *L'Enluminure au Moyen Âge*, Genebra, 1988.

Nouvelle Histoire de la Photographie, sob direção de Michel Frizot, Milão, 1994.

PACHT, Otto, *La Miniatura Medievale, Una Introduzione*, Turim, 1987.

PACIOLI, Luca, *La Divina Propoción*, Madrid, 1991.

PEIXEIRO, Horácio Augusto, *Algumas Reflexões sobre a Iluminura em Portugal*, *Revista da Biblioteca Nacional*, S.2, 10 (1-2), Janeiro-Dezembro de 1995, p.169-194.

Idem, Um Olhar sobre a Iluminura do Apocalipse do Lorvão, Tomar, I.P.T., 1998.

Idem, A Produção Universitária e a Iluminura Gótica nos Séculos XIII a XIV, in A Iluminura em Portugal – Identidade e Influências, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1999, p.239-285.

Idem, A Iluminura Portuguesa nos Séculos XIV e XV, in A Iluminura em Portugal – Identidade e Influências, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1999, p.286-343.

Idem, Animalia et aliae bestiae: Representações do bestiário do Apocalipse de Lorvão, Separata de Animalia – Presença e Representações, Lisboa, Ed. Colibri, 2002, p.79-99.

SMEYERS, Maurice, *La Miniature*, Brepols, 1974.

¹ As obras indicadas existem quase todas na biblioteca do I.P.T. No decorrer das aulas serão dadas informações complementares, quanto a estas obras ou outras, nomeadamente de acordo com os trabalhos escolhidos pelos alunos.

