

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

☒ Disciplina	☐ Prática de Ensino
☐ Atividade complementar	☐ Módulo
☐ Monografia	☐ Trabalho de Graduação

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

☒ OBRIGATÓRIO	☐ ELETIVO	☐ OPTATIVO
---	----------------------------------	-----------------------------------

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária Semanal		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	Prática			
AR 573	FUNDAMENTOS DA EXPRESSÃO VISUAL	30	30	3	60	2º

Pré-requisitos	• INICIAÇÃO A HISTÓRIA DA ARTE 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	0
----------------	----------------------------------	---------------	--	-----------------	---

EMENTA

Elaborar estudos teóricos e práticos sobre a percepção e a comunicação visual em seus vários aspectos, desenvolvendo todos os processos da linguagem visual, da composição, da expressão visual, conhecendo os mecanismos das cores e suas relações diversas, a semiótica da imagem, estimulando a criação artística, a linguagem publicitária e a produção de imagens em geral.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O presente curso tem por objetivo promover o estudo da expressão e da comunicação em suas relações com o imaginário humano, elemento essencial da cultura. Para tanto analisa a relação do homem com o mundo, o processo cognitivo e, conseqüentemente, a criação da linguagem. Diferencia a estética como um dos aspectos desse processo e seu papel no desenvolvimento da arte. Analisa as características da arte na modernidade e as grandes transformações sofridas no século XX, dando origem ao que é conhecido por pós-modernidade.

METODOLOGIA

A metodologia a ser adotada constitui-se de aulas expositivas, seminários, debates, leituras dirigidas e trabalhos práticos, além de apresentações de filmes e vídeos seguidos de críticas e análises.

AVALIAÇÃO

Os alunos serão avaliados por seu interesse, participação, capacidade de expressão e análise, conhecimento apreendido dos conceitos tratados na sala de aula e na bibliografia proposta.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Fundamentos da Percepção e da Linguagem Visual:

- A Percepção Visual, os Campos Visuais e seus aspectos físicos;
- A Informação Visual e o "retângulo" na percepção Ocular;
- Linguagem Visual, Psicologia Visual e Gestalt Visual;
- A formação de Códigos Visuais e a Semiótica Visual;
- Elementos Visuais Estéticos e Semânticos.

Percepção e análise dos elementos Estruturais da Forma:

- Estruturas da Expressão e Comunicação Visual;

- A forma e suas Relações Dinâmicas: Ponto, Linha, Espaço, Volume;
- Proporções, Equilíbrio, Tensões, Movimentos, Ritmos, etc;
- Unidade, Variedade e Harmonia entre as formas no espaço;
- Organização espacial de acordo com fatores de equilíbrio linear e não linear;
- Tonalidades, Contrastes, Efeitos Óticos, Luz e Sombra nas formas de Equilíbrio tonal;
- Expressão, Leitura e Interpretação de Códigos Visuais;
- A composição em todos os sistemas de Expressão Visual;
- Análises das Composições, nas Obras de Arte, na Publicidade, nas Imagens diversas, etc;
- Análise Semiótica das Imagens, nos seus diversos Contextos Estéticos e Semânticos.

As Cores na Expressão e Comunicação Visual:

- O fenômeno da percepção espectral;
- A Percepção das cores de acordo com a luz, a matéria, o ambiente e os reflexos;
- Cor Luz, Cor Matéria, e o Círculo Cromático Geral;
- Cores primárias, Secundárias, Terciárias e Quaternárias;
- Cores Análogas e Complementares;
- Análise das Cores através da observação e das Misturas de Pigmentos;
- Efeitos Cromáticos no nervo ótico, Valores Tonais e Contrastes;
- Intensidade, Saturação e predominância das cores, etc;
- Justaposição, Temperatura, Psicodinâmica das cores, etc;
- Harmonia Cromática e Composição Cromática;
- Análise Cromática nas Imagens diversas, Quadros, Fotografias, Lay-outs, Cinema, etc.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ARNHEIM, Rudolf. **Arte e percepção visual**: uma psicologia da visão criadora. São Paulo: Pioneira, 1998.
2. GABLIK, Suzi. **Há muerto el arte moderno**. Madrid: Ed. Hermann Blume, 1987.
3. BATTCOOCK, Gregory. **La Idea como Arte**. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1977.
4. CALABRESE, Omar. **A linguagem da arte**. Rio de Janeiro: Ed. Globo, 1987.
5. CARONTINI, E.; PERAYA, D. **O Projeto Semiótico**: elementos da semiótica geral. São Paulo: Cultrix, 1979.
6. COSTELLA, Antônio. **Para apreciar a arte**: roteiro didático. São Paulo: SENAC, 2001.
7. DENIS, Michael. **Lãs imágenes mentales**. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1984.
8. DONDIS, Denis A. **La sintaxis de la Imagen**: introduccion al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.
9. ECO, Umberto. **A estrutura ausente**: introdução a pesquisa semiológica. São Paulo: Perspectiva, 1997.
10. ECO, Umberto. **Os limites da interpretação**. São Paulo: Perspectiva, 1995.
11. EISNER, Elliot. **Educar la vision artística**. Barcelona: Ed. Paidós, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. FREEDBERG, David. **El poder de lãs imágenes**. Madrid: Ed. Cátedra, 1992.
2. FRETIGER, Adrian. **Sinais & Símbolos**. São Paulo. Ed. Martins Fontes, s. d.
3. FARINA, Modesto; PEREZ, Clotilde. **Psicodinâmica das Cores e Comunicação**. São Paulo. Edgard Blücher, 2011.
4. GARRÓNI, Emílio. **Projeto de Semiótica**. Ed. Martins Fontes. s.d.
5. GOMBRICH, E.H. **Arte e Ilusão**: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
6. GOMBRICH, E.H. **História del Arte**. Madrid: Ed. Alianza, Editorial S. A., 1980.
7. GOMES FILHO, João. **Gestalt do Objeto**: sistema de leitura visual da forma. São Paulo: Ed. Escrituras, 2004.
8. GULLAR, Ferreira. **Argumentação contra a morte da Arte**. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 2003.
9. HUYGHE, René. **Los Poderes de la Imagen**. Barcelona: Labor, 1968.
10. JOLY, Martine. **Introdução à análise da Imagem**. São Paulo: Papirus, 2008.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Departamento de Teoria da Arte e Expressão Artística

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Licenciatura em Expressão Gráfica

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO