

CIEAM - Centro de Investigação e Estudos de Arte e Multimédia
CURSO DE HISTÓRIA DA ILUSTRAÇÃO E DA BANDA
DESENHADA

Destinatários:

Todas as pessoas interessadas no estudo da ilustração e da banda desenhada: criadores amadores ou profissionais, críticos, jornalistas, leitores, alunos e professores.

Candidaturas e requisitos mínimos:

Requisitos mínimos: conhecimentos básicos de inglês (textos a distribuir). As inscrições serão efectuadas após selecção dos candidatos, com base numa entrevista com o formador.

Coordenador: José Pedro Cavalheiro

Formador: Pedro Moura

Duração: 80 horas, em 20 sessões de 4 horas, às Quartas-Feiras.

Horário: das 18h às 22h

Datas: de 16 de Setembro de 2009 a 3 de Fevereiro de 2010

Objectivos gerais:

Pretende-se com este curso dar a conhecer uma primeira abordagem geral à história e desenvolvimento das áreas de ilustração e da banda desenhada, tendo em conta a inscrição de ambas as áreas criativas numa mais ampla história da arte e da cultura, providenciando os discentes de bases de investigação complementar de cada um dos módulos. Procurar-se-á também problematizar as abordagens tipificadas a ambas as áreas, imbricando-as entre si e procurando “correções” em relação à sua percepção social mais normalizada, através de uma máxima amplitude de visão, leitura e abordagem.

Objectivos específicos:

- Reconhecer a história das áreas da ilustração e da banda desenhada 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 atravessou ao longo dos tempos;
- Procurar bases de rigor de abordagem histórica e crítica para a discussão da banda desenhada;
- Estabelecer relações entre alguns dos diferentes pólos de produção de ilustração e de banda desenhada em termos geográficos e as influências mútuas;
- Diferenciar problematicamente a ilustração e a banda desenhada enquanto duas linguagens plenas de afinidades;
- Debater as possíveis definições da área da ilustração em “campos” e entender as várias possibilidades de inclusão;

- Identificar as tendências modernas e contemporâneas da banda desenhada;
- Analisar, integrar e criticar a produção contemporânea à luz da sua tradição específica e da cultura em geral;
- Desenvolver instrumentos de apreciação crítica e debate teórico sobre a ilustração e a banda desenhada.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Módulo 1. Ilustração

1. Ilustração: para uma noção unificadora e aberta
2. Introdução às várias tipologias da ilustração, de acordo com públicos, técnicas, empregos.
3. Uma história cronológica da ilustração, da Pré-História ao advento da imprensa.
4. Histórias diferenciadas dos campos de ilustração (imprensa, científica, de moda, caricatura, infantil, literária, etc.), de temas específicos (a *Totentanz*, os “Progressos”, por exemplo) e autores-chave.
5. Projectos contemporâneos da ilustração.

Módulo 2. Banda Desenhada

1. Os problemas das definições de banda desenhada (Blackbeard, Kunzle, McCloud, Groensteen, Peeters, Morgan, entre outros).
2. Diferenciação da ilustração, e estudo das especificidades e noções teóricas e analíticas da banda desenhada.
3. Uma história cronológica da banda desenhada: da sua “pré-história” a Töpffer, e de acordo com os três pólos centrais de criação: Europa, América do Norte e Japão.
4. Desequilíbrios entre “centros” e “periferias”: exemplos de locais “outros” e experimentalismos.
5. Tendências contemporâneas da banda desenhada.

BIBLIOGRAFIA

A lista que se segue é apresentada apenas a título informativo, e dirigida aos alunos que desejem aprofundar os temas e conceitos abordados introdutoriamente nesta unidade curricular. Outros títulos a indicar, caso a caso.

AUMONT, Jacques, L'Image. Nathan Press: Paris 1990. BAETENS, Jan, Formes et Politiques de la Bande Dessinée. Peeters/Vrin: Leuven/Paris 1998.

BAETENS, Jan e LEFEVRE, Pascal, Pour une lecture moderne de la bande dessinée. Centre Belge de la Bande Dessinée: Bruxelas 1993.

BENJAMIN, Walter, “A obra de arte na época de reprodução técnica” In, A modernidade. Assírio & Alvim: Lisboa 2006.

BIDON, Danièle-Alexandre, “La Bande Dessinée avant la Bande Dessinée. Narration figurée et procédés d’animation dans les images du Moyen Âge”. In Le Collectionneur des Bandes Dessinées [Hors-série : Les origines de la bande dessinée, actes du Colloque organisé au Musée de la bande dessinée de Angoulême, 26 Janvier 1996, à l’occasion de l’exposition “Rodolphe Töpffer”]. L’Association de la Revue *Le Collectionneur des Bandes Dessinées*/ Centre National de la bande Dessinée et de l’Image : Paris/Angoulême 1996; pp. 11-20. [ver ainda o site companheiro desta investigação, na Biblioteca Nacional francesa: <http://expositions.bnf.fr/bdavbd/>].

BLACKMAN, Cally, 100 Years of Fashion Illustration. Laurence King: Londres 2007.

BOLÉO, João Paulo Paiva e PINHEIRO, Carlos Bandejas. A banda desenhada portuguesa 1914 – 1945. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa 1997.

BOLÉO, João Paulo Paiva e PINHEIRO, Carlos Bandejas. A banda desenhada portuguesa anos 40 - anos 80. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa 2000.

CARROLL, Noel, Philosophy of Art. Routledge: Nova Iorque 1999.

CARROLL, Noel, A Philosophy of Mass Art. Oxford University Press: Oxford-Nova Iorque 1994.

DEUS, António Dias de, com SÁ, Leonardo De, Os Comics em Portugal. Uma História da Banda Desenhada. Edições Cotovia e Bedeteca de Lisboa: Lisboa 1997.

DUFILHO, Jérôme, Constantin Guys 1802-1892. Fleurs du mal. Association Paris-Musées: s.l. 2007.

DUFLO, Pierre, Constantin Guys : fou de dessin, grand reporter, 1802-1892. Arnaud Seydoux: Paris 1988.

FRESNAULT-DERUELLE, Pierre, "Du linéaire au tabulaire" in Communications [no. 24]. La bande dessinée et son discours. École des Hautes Études en Sciences Sociales/Éditions du Seuil : Paris 1976; pp. 7-23.

GOMBRICH, Ernst, The Story of Art. Prentice-Hall: Nova Jérsei 1984.

GOMBRICH, Ernst, e KRIS, Ernst, Caricature. An essay on its History and Meaning: s.l. 1940.

GROENSTEEN, Thierry e PEETERS, Benoît, eds., Töpffer. L'Invention de la bande dessinée. Hermann: Paris 1994.

GROENSTEEN, Thierry, Système de la bande dessinée. PUF, Formes Sémiotiques : Paris, 1999.

HAMEL, Christopher De, A History of Illuminated Manuscripts. Phaidon: Londres 2005, 2^a ed. rev. e aum. [1^a ed. 1986].

HARTHAN, John P., The History of the Illustrated Book: The Western Tradition. Thames & Hudson: Londres 1997.

HELLER, Steven, e CHWAST, Seymour, Graphic Style. From Victorian to Digital. Harry N. Abrams: Nova Iorque 2000, nova edição).

KUNZLE, David, History of the Comic Strip. Volume I: The Early Comic Strip. Narrative Strips and Pictures Stories in the European Broadsheet from c. 1450 to 1825. University of California Press: Berkeley, Los Angeles, London 1973.

KUNZLE, David, History of the Comic Strip. Volume II: The Nineteenth Century. University of California Press: Berkeley, Los Angeles, London 1990.

LECIGNE, Bruno, Avanies et Mascarade. L'Évolution de la Bande Dessinée en France dans les années 70. Futuropolis : Paris 1981.

MCCLOUD, Scott, Understanding Comics. The Invisible Art. HarperPerennial: New York 1994, 1st ed. Kitchen Sink 1993.

MELOT, Michel, L'Illustration. Histoire d'un art. Skira: Paris 1984.

MILLER, Ann, Reading Bande Dessinée. Critical Approaches to French-Language Comic Strip. Intellect: Bristol 2007.

PEETERS, Benoît, Lire la Bande Dessinée. Flammarion: Paris , 2002.

RIBIÈRE, Mireille, e BAETENS, Jan (eds.), Time, Narrative & the Fixed Image. Rodopi: Amsterdão-Atlanta 2001.

SABIN, Roger, Comics, Comix and Graphic Novels. A History of Comic Art. Phaidon: Londres e Nova Iorque 1996.

SHAN, Ben, "The Shape of Content", in The Shape of Content (Vintage Books: Nova Iorque 1960)

SOUSA, Osvaldo Macedo de, Do Humor da Caricatura. Edição do Salão Nacional de Caricatura: Lisboa 1988.

WEINSTEIN, Amy, Once Upon a Time. Illustrations from Fairytales, Primers, Pop-Ups, and other Children's Books. Princeton Architectural Press: Nova Iorque 2005.