

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

201321029 - HISTÓRIA E TEORIA DO DESIGN DE COMUNICAÇÃO

Tipo

Obrigatória

Ano lectivo	Curso	Ciclo de estudos	Créditos
2019/20	Mestrado Design Comunicação	1º	3.50 ECTS
Idiomas	Periodicidade	Pré requisitos	Ano Curricular / Semestre
Português	semestral		1º / 1º

Área Disciplinar

História e Teoria da Arquitetura, Urbanismo e Design

Horas de contacto (semanais)

Teóricas	Práticas	Teórico práticas	Laboratoriais	Seminários	Tutoriais	Outras	Total
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto	Horas totais de Trabalho
42.00	98.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Maria Leonor Morgado Ferrão de Oliveira

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

Maria Leonor Morgado Ferrão de Oliveira 3.00 horas

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

- Reconhecer a importância da História do Design de Comunicação para uma prática projetual esclarecida e distintiva;
- Conhecer os principais tópicos, protagonistas, obras, suportes, tecnologias, contextos que

constituem a narrativa historiográfica do campo disciplinar de Design de Comunicação;

- Identificar a bibliografia de referência de modo a permitir que os alunos aprofundem os seus temas de interesse;
- Aprimorar a expressão verbal e a escrita, complementares da expressão gráfica/visual/conceptual.

Conteúdos Programáticos / Programa

1. Os primórdios da comunicação visual. Da Roma Antiga à Idade Média: do alfabeto latino, aos manuscritos iluminados.
2. Do Renascimento ao fim do ancien régime: o princípio da “democratização” do livro e da leitura – o livro como instrumento primordial de disseminação de conhecimento e de alimento da conversação.
3. Revolução industrial e o impacto na comunicação visual nas sociedades ocidentais: entre as resistências ao progresso (*Arts and Crafts*) e as virtualidades e perdas da seriação.
4. Expressões visuais da modernidade: *Werkbund* alemã, *Art nouveau* e *Wiener Werkstätte*. O projeto pedagógico da *Bauhaus* e seus impactos na teoria e prática artísticas. Ligações com as vanguardas artísticas. A nova tipografia e Jan Tschichold.
5. Estilo tipográfico internacional: o estilo suíço.
6. A Escola de Nova Iorque.
7. Identidade corporativa e sistemas visuais.
8. A imagem conceptual.
9. O design (dito) pós-moderno: realizações e contradições.
10. A era digital: promessas e ameaças.
11. Artes gráficas e design gráfico em Portugal: breve resenha.

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

Assumindo a importância de diversos núcleos culturais extra-europeus para a invenção da escrita, o programa foca-se na cultura ocidental, não só por razões de ordem prática, dado o reduzido número de aulas, mas também porque é aquela que melhor compreendemos (ou julgamos compreender). O itinerário programático proposto permite aceder a uma base de conhecimento alimentar da prática projetual. As perspectivas críticas e valorativas da bibliografia de referência permitirão guiar os alunos no aprofundamento dos tópicos a abordar e na exploração de outros do seu interesse.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Exposição participada e visionamento de material audiovisual relevante. Da avaliação contínua fazem parte, para além da assiduidade e participação, um trabalho prático de grupo (50%) e uma prova escrita de frequência (50%). Os critérios de avaliação constam nos enunciados da prova de frequência e do exercício prático.

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

O cumprimento dos objetivos da uc e a aquisição das competências enunciadas passa por diferentes tipos de aulas – exposição de conteúdos programáticos, discussão e esclarecimento de dúvidas, leitura e comentário de textos complexos, visionamento de filmes e diapositivos, acompanhamento das tarefas de redação – para contribuir para o desenvolvimento de competências avançadas de leitura e de redação. Tais competências são indispensáveis para a prática de projeto e para o desenvolvimento futuro das dissertações de mestrado.

Bibliografia Principal

- Armstrong, H. (ed.) 2015[2009]. *Teoria do design gráfico*. São Paulo: Cosac Naify.
- Aynsley, J. 2004. *Pioneers of Modern Graphic Design: A Complete History*. London: Octopus Publishing Group.
- Eskilson, S. J. 2007. *Graphic Design: A New History*. London: Laurence King Publishing.
- Friedl, F., Ott, N., Stein, B. 1998. *Typography – When, Who, How. Typographie – Wann, Wer, Wie. Typographie – Quand, Qui, Comment*. Köln: Köneman.
- Meggs, Ph. B., Purvis, A. 2009[2005]. *História do Design Gráfico*. São Paulo: Cosac Naify.
- Drucker, J., McVarish, E. 2008. *Graphic Design History: A Critical Guide*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Hollis, R. 2006. *Swiss Graphic Design: The Origins and Growth of an International Style 1920-1965*. London: Laurence King Publishing.
- Jong, C. et al. 2008. *Jan Tschichold: Master Typographer. His Life, Work & Legacy*. London: Thames and Hudson.
- Kinross, Robin, *Modern Typography: an essay in critical history*. London: Hyphen Press, 2004.
- McLean, R. 1995. *Typographers on Type*. New York e London: W.W. Norton & Company.
- Pipes, A. 2005. *Production for Graphic Designers*. London: Laurence King Publishing.

Bibliografia Complementar

- Bártolo, J. (Coord.) 2016. *Colecção Designers Portugueses*. Matosinhos: Cardume Editores-ESAD. 13 vols.
- Blackwell, L. 1998. *20th-century type*. London: Laurence King Publishing.
- Remington, R.R. 2013. *American Modernism: Graphic Design 1920 to 1960*. London: Laurence King Publishing.
- Rolo, E. 2015. *Olhar, jogo, espírito de serviço: Sebastião Rodrigues e o design gráfico em Portugal*. PhD thesis. Lisbon School of Architecture, Universidade de Lisboa.

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

201321029 - History and Theory of Communication Design

Type

Obrigatória

Academic year

2019/20

Degree

Mestrado Design
Comunicação

Cycle of studies

1º

Year of study/ Semester

3.50 ECTS

Lecture language

Português

Periodicity

semestral

Prerequisites

Unit credits

1º / 1º

Scientific area

História e Teoria da Arquitetura, Urbanismo e Design

Contact hours (weekly)

Tehoretical	Practical	Theoretical-practicals	Laboratory	Seminars	Tutorial	Other	Total
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Total CU hours (semestrial)

Total Contact Hours
42.00

Total workload
98.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

Maria Leonor Morgado Ferrão de Oliveira

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

Maria Leonor Morgado Ferrão de Oliveira 3.00 horas

Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Recognize the importance of the History and Theory of Communication Design for an enlightened and distinctive design practice;
- To know the main topics, protagonists, works, supports, technologies, and contexts that constitute the historiographic narrative of the disciplinary field of Communication Design;
- Identify the main bibliography in order to allow the students to deepen their topics of interest;

- Improve verbal and written expression, because it is complementary to graphic / visual / conceptual production.

Syllabus

1. The beginnings of visual communication. From Ancient Rome to the Middle Ages: from the Latin alphabet to illuminated manuscripts.
2. From the Renaissance to the end of the *ancien régime*: the beginning of “democratization” of books and reading – the book as a primordial instrument for the dissemination of knowledge and to nourish conversation.
3. Industrial Revolution and the impact on visual communication in Western societies: between the resistance to progress (Arts and Crafts) and the virtualities and losses of serialization.
4. Visual Expressions of Modernity: German *Werkbund*, *Art Nouveau* and *Wiener Werkstätte*. The pedagogical project of the Bauhaus and its impacts on artistic theory and practice. Links with artistic vanguards. The New Typography and Jan Tschichold.
5. International Typographic Style: The Swiss Style.
6. The New York School.
7. Corporate Identity and Visual Systems.
8. The Conceptual Image.
9. The so-called Postmodern Design: realizations and contradictions.
10. The Digital Age: promises and threats.
11. Graphic Arts and Graphic Design in Portugal: a short review.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s learning objectives

The fulfilment of the objectives of the course and the acquisition of skills listed above goes through different types of sessions – lectures, discussion and answering questions, reading and reviewing complex texts, watching films and slideshows, monitoring writing tasks – to contribute to the development of advanced reading and writing skills. Such skills are indispensable both for the design practice and for the development of master’s dissertations.

Teaching methodologies (including evaluation)

Lectures, discussions, reading and reviewing disciplinary texts as well as visioning relevant audiovisual materials. The continuous evaluation includes class assistance and participation, practical group work (50%), written text at the end of the semester (50%). The criteria for evaluating the practical group work and the written test are detailed in the respective briefs.

Demonstration of the coherence between the Teaching methodologies and the learning outcomes

The fulfilment of the objectives of the course and the acquisition of skills listed above goes through different types of sessions - lectures, discussion and answering questions, reading and reviewing complex texts, watching films and slideshows, monitoring writing tasks - to contribute to the development of advanced reading and writing skills. Such skills are indispensable both for the design practice and for the development of master's dissertations.

Main Bibliography

- Armstrong, H. (ed.) 2009. *Graphic design theory: readings from the field*. New York: Princeton Architectural Press.
- Aynsley, J. 2004. *Pioneers of Modern Graphic Design: A Complete History*. London: Octopus Publishing Group.
- Eskilson, S. J. 2007. *Graphic Design: A New History*. London: Laurence King Publishing.
- Friedl, F., Ott, N., Stein, B. 1998. *Typography - When, Who, How. Typographie - Wann, Wer, Wie. Typographie - Quand, Qui, Comment*. Köln: Köneman.
- Meggs, Ph. B., Purvis, A. 2005. *Meggs' History of Graphic Design*. Hoboken, New Jersey: J. Wiley & Sons.
- Drucker, J., McVarish, E. 2008. *Graphic Design History: A Critical Guide*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Hollis, R. 2006. *Swiss Graphic Design: The Origins and Growth of an International Style 1920-1965*. London: Laurence King Publishing.
- Jong, C. et al. 2008. *Jan Tschichold: Master Typographer. His Life, Work & Legacy*. London: Thames and Hudson.
- Kinross, Robin, *Modern Typography: an essay in critical history*. London: Hyphen Press, 2004.
- McLean, R. 1995. *Typographers on Type*. New York e London: W.W. Norton & Company.
- Pipes, A. 2005. *Production for Graphic Designers*. London: Laurence King Publishing.

Additional Bibliography

- Bártolo, J. (Coord.) 2016. *Colecção Designers Portugueses*. Matosinhos: Cardume Editores-ESAD. 13 vols.
- Blackwell, L. 1998. *20th-century type*. London: Laurence King Publishing.
- Remington, R.R. 2013. *American Modernism: Graphic Design 1920 to 1960*. London: Laurence King Publishing.
- Rolo, E. 2015. *Olhar, jogo, espírito de serviço: Sebastião Rodrigues e o design gráfico em Portugal*. PhD thesis. Lisbon School of Architecture, Universidade de Lisboa.

