

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

20181003 - PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÃO GRÁFICA

Tipo

Obrigatória

Ano lectivo	Curso	Ciclo de estudos	Créditos
2019/20	Mestrado Design de Interação	2º	4.00 ECTS
Idiomas	Periodicidade	Pré requisitos	Ano Curricular / Semestre
Português ,Inglês	semestral		1º / 1º

Área Disciplinar

Design

Horas de contacto (semanais)

Teóricas	Práticas	Teórico práticas	Laboratoriais	Seminários	Tutoriais	Outras	Total
1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto	Horas totais de Trabalho
35.00	100.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Marco António Neves da Silva

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

João Casaca 2.50 horas

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

OBJECTIVOS GERAIS

A Unidade Curricular pretende introduzir o design e a comunicação visual, enquanto componentes do projecto assente em elementos gráficos. É fundamental que os alunos sejam capazes de comunicar através destes elementos e suas possíveis conjugações, a mensagem

pretendida, controlando significados e explorando diferentes modos para os obter.

Será necessário revelar entendimento da realização de comunicações gráficas e imagens, através da transferência de ideias próprias. Será importante explorar diferentes técnicas e tecnologias. Em simultâneo, pretende-se que a familiaridade com os elementos fundamentais da comunicação gráfica seja acompanhada com a dos princípios da percepção visual.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Envolver os alunos com a gramática da comunicação gráfica, permitindo uma expressão individual sem constrangimentos. Estimular o pensamento criativo. Fomentar a destreza com técnicas e materiais diversos, compreendendo a influência que têm na comunicação gráfica.

Conteúdos Programáticos / Programa

Introdução aos termos e conceitos do design gráfico e comunicação visual. Elementos da comunicação gráfica (imagem, texto, formas, cores, texturas, suportes) e a sua exploração e manipulação enquanto componentes de uma composição visual.

Princípios: equilíbrio; espaço, configuração e enquadramento; escala, proporção e hierarquia; modularidade e padrão; dinâmica, movimento e ritmo; técnicas de comunicação gráfica.

Funcões, formatos e tipos de imagem. O significado das imagens e sua relação com o texto.

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

O nível introdutório da comunicação gráfica, ou seja, desenvolvida através de elementos gráficos, deve iniciar-se, em termos de aquisição de conhecimentos com uma abordagem propedéutica, que estimule nos alunos o contacto com cada um desses elementos. Que se possam explorar, através do controlo da sua capacidade expressiva e da sua capacidade para contribuir para a comunicação, entendida como constituição integrada.

O favorecimento de compreensão e destreza destes elementos sai beneficiado com a observação da sua influência na percepção visual e na sua articulação para favorecer uma determinada noção.

A habilidade em registar ideias próprias, factor fulcral nas fases iniciais de desenvolvimento do processo de trabalho em design, advém de rotinas de expressão, possíveis de adquirir com a experimentação, ora isolada, ora conjunta dos elementos que irão compor a comunicação.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Aulas de exposição de conteúdos, fazendo uso da síntese interpretativa, mas também apresentando referências visuais onde é possível observar a aplicação dos elementos e princípios. Aulas práticas de desenvolvimento de trabalho individual em que os alunos se ocupam da criação e execução das suas propostas para os exercícios apresentados.

Aulas de apresentação e discussão dos exercícios. Estas sessões estabelecem um balanço onde devem ser mencionados aspectos a alterar à totalidade das evidências expostas.

A avaliação dos alunos é contínua. O cumprimento integral de cada exercício terá contribuições diferentes para a classificação final. O exercício 1 valerá 20%, o exercício 2 valerá 25% e o exercício 3 valerá 45%, reservando-se 10% para a participação dos alunos. Os critérios para avaliação de cada exercício devem ser indicados no enunciado de cada um e diferem consoante os objectivos estabelecidos para cada fase e os resultados esperados. Contudo, devem ser comuns a todos a capacidade criativa e o rigor de apresentação.

Já a participação considera a presença dos alunos, o seu compromisso com a UC, o entendimento dos conteúdos e a demonstração de os conseguir aplicar no seu trabalho.

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

A aquisição de conhecimentos sobre os elementos e os princípios de comunicação gráfica é introduzido e estimulado através da exposição da matéria, nomeadamente através da observação e análise de exemplos. Estes exemplos irão evidenciar a preponderância que cada elemento e cada principio pode ter em determinados contextos.

Por outro lado, a capacidade de realizar comunicações com recurso a um domínio dos princípios que orientam a comunicação gráfica, deve ser incitada através da prática e experimentação com as técnicas e materiais que oferecem melhores condições para uma expressão gráfica individualizada. A insistência no contacto com os elementos dotará cada aluno de experiência e de intuição na sua escolha.

A obrigatoriedade de argumentação e apresentação das propostas individuais exigirá a cada aluno a preparação e a reflexão sobre o seu próprio trabalho. O confronto com a visão de docente e colegas permitirá aproximar-se das perspectivas e significados possíveis de demonstrar com os resultados obtidos.

Bibliografia Principal

Argan, G. C. (1984) *Walter Gropius e a Bauhaus*. Presença, Lisboa.

Arnheim, R. (1986) *Arte e Percepção Visual: uma Psicologia da Visão Criadora*. Ed. Pioneira, São Paulo.

Arnheim, R. (1969) *Visual thinking*. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.

Barthes, R. (1964) 'Rhetorique de l'image', *Communications*. In http://www.oasisfle.com/doc_pdf/roland_barthes_rhetorique_image.pdf.

Berger, J. (1982) *Modos de Ver*, Edições 70, Lisboa.

Dondis, D.A. (1990) *La Sintaxis de la Imagen: Introducción al Alfabeto Visual*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1990.

Frutiger, A. (1989) *Signs and Symbols: their Design and Meaning*. Van Nostrand Reinhold, New York.

- Heller, S. (1998) *The Education of a Graphic Designer*. Allworth Press, New York.
- Hoffman, A. (2001) *Graphic design manual, Principles and Practice*. Arthur Niggli Publisher, Multilingual edition.
- Hollis, R. (1997) *Graphic design: a concise history*. Thames and Hudson, London.
- Holmes, N. (2005) *Wordless diagrams*, Bloomsbury Publishing, New York.
- Joly, M. (2007) *Introdução à análise da imagem*, Edições 70, Lisboa.
- Kandinsky, W. (1987) *Ponto, Linha, Plano*. Edições 70, Lisboa.
- Lupton, E. (2011) *Graphic Design Thinking: Beyond Brainstorming*. Princeton Architectural Press, New York.
- Lupton, E. e Cole Phillips, J. (2008) *Graphic design: The new basics* (1st ed.). Princeton Architectural Press, New York.
- Meggs, P. B. (1998) *A History of Graphic Design*. 3rd Edition. John Wiley & Sons, Inc., New York.
- Munari, B. (1968). *Design e Comunicação Visual*. Lisboa: Edições 70.
- Munari, B. (1981). *Das Coisas Nascem Coisas*. Lisboa: Edições 70.
- Newark, Q. (2002) *What is graphic design?*, coleção Essential Design Handbooks, Rotovision, Mies.
- Potter, N. (2006) *What is a Designer*. Hyphen Press, London.
- Tufte, E. (1997) *Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative*. Graphics Press, Cheshire.
- Twemlow, A. (2006) *Para que serve o Design Gráfico? Manual de Diseño*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
- Wong, W. (1998) *Princípios da Forma e do Desenho*. Martin Fontes, São Paulo.

Bibliografia Complementar

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

20181003 - Principles of Graphic Communication

Type

Obrigatória

Academic year

2019/20

Degree

Mestrado Design de
Interação

Cycle of studies

2º

Year of study/ Semester

4.00 ECTS

Lecture language

Português ,Inglês

Periodicity

semestral

Prerequisites

Unit credits

1º / 1º

Scientific area

Design

Contact hours (weekly)

Tehoretical	Practical	Theoretical-practicals	Laboratory	Seminars	Tutorial	Other	Total
1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

Total CU hours (semestrial)

Total Contact Hours

35.00

Total workload

100.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

Marco António Neves da Silva

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

João Casaca 2.50 horas

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

General

The curricular unit intends to introduce design and visual communication, as project components based on graphic elements. It is fundamental students be able to communicate through these elements and their possible conjugations the intended message, controlling their meanings and exploring different ways of obtaining them.

It will be necessary to reveal understanding of the accomplishment of graphic communications and images, through transfer of own ideas.

It will be important to explore different techniques and technologies. At the same time, it is intended that familiarity with basic elements of graphic communication be accompanied with principles of visual perception.

Specific

- Engage students with the grammar of graphic communication, allowing individual expression without constraints.
- Stimulate creative thinking.
- Encourage dexterity with diverse techniques and materials, including the influence they have on graphic communication.

Syllabus

Introduction to terms and concepts in graphic design and visual communication. Elements of graphic communication (Image, text, shapes, colors, textures, media) and their manipulation as visual composition components.

Principles: balance, space, configuration and framing; scale, proportion and hierarchy; modularity and patterns; dynamics, movement and rhythm; graphic communication techniques.

Functions, formats and types of images. The meaning of images and their relationship with text.

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

The introductory level of graphic communication, that is, developed through graphic elements, should begin, in terms of knowledge acquisition with a propaedeutic approach, that stimulates in students contact with each of these elements. That they can be exploited, by controlling their expressive capacity and their ability to contribute to communication, understood as an integrated constitution.

The favouring of understanding and dexterity of these elements benefits from the observation of its influence on visual perception and its articulation to favour a certain notion.

The ability to register ideas of their own, a key factor in the early stages of development of design work process, comes from routines of expression, which can be acquired through experimentation, isolated or sometimes combined of the elements that will compose communication.

Teaching methodologies (including evaluation)

Lectures on contents, making use of interpretive synthesis, but also presenting visual references where it is possible to observe the application of the elements and principles.

Practical classes for individual work development in which students are involved in creation and execution of their proposals for the exercises presented.

Presentation and discussion classes for individual exercises. These sessions will serve as balance where aspects to be changed should be mentioned in relation to all evidence presented.

Student's evaluation is continuous. Full compliance of each exercise will have different contributions to final classification. Exercise 1 will be worth 20%, exercise 2 will be worth 25% and exercise 3 will be worth 45%, with 10% reserved for student participation. The criteria for evaluation of each exercise should be indicated in the statement of each one and differ according to objectives established for each phase and expected results. However, creativity and presentation rigor should be common to all.

Participation includes students' presence, their commitment to the curricular unit, understanding of contents and demonstration of being able to apply them in their work.

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

Acquisition of knowledge about elements and principles of graphic communication is introduced and stimulated through exposing subjects, namely through observation and analysis of examples. These examples will highlight the preponderance that each element and each principle may have in certain contexts.

On the other hand, ability to perform communications using dominated principles that guide graphic communication should be encouraged through practice and experimentation with techniques and materials that offer better conditions for an individualized graphic expression. Insistence on contact with elements will give each student experience and intuition in their choice. Obligation of argumentation and presentation of individual proposals will require each student to prepare and reflect on their own work. Confrontation with the vision of teacher and colleagues will allow students to approach possible meanings and perspectives of demonstrating with obtained results.

Main Bibliography

Argan, G. C. (1984) *Walter Gropius e a Bauhaus*. Presença, Lisboa.

Arnheim, R. (1986) *Arte e Percepção Visual: uma Psicologia da Visão Criadora*. Ed. Pioneira, São Paulo.

Arnheim, R. (1969) *Visual thinking*. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.

Barthes, R. (1964) 'Rhetorique de l'image', *Communications*. In
<http://www.oasisfle.com/doc_pdf/roland_barthes_rhetorique_image.pdf>.

Berger, J. (1982) *Modos de Ver*, Edições 70, Lisboa.

Dondis, D.A. (1990) *La Sintaxis de la Imagen: Introducción al Alfabeto Visual*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1990.

Frutiger, A. (1989) *Signs and Symbols: their Design and Meaning*. Van Nostrand Reinhold, New York.

- Heller, S. (1998) *The Education of a Graphic Designer*. Allworth Press, New York.
- Hoffman, A. (2001) *Graphic design manual, Principles and Practice*. Arthur Niggli Publisher, Multilingual edition.
- Hollis, R. (1997) *Graphic design: a concise history*. Thames and Hudson, London.
- Holmes, N. (2005) *Wordless diagrams*, Bloomsbury Publishing, New York.
- Joly, M. (2007) *Introdução à análise da imagem*, Edições 70, Lisboa.
- Kandinsky, W. (1987) *Ponto, Linha, Plano*. Edições 70, Lisboa.
- Lupton, E. (2011) *Graphic Design Thinking: Beyond Brainstorming*. Princeton Architectural Press, New York.
- Lupton, E. e Cole Phillips, J. (2008) *Graphic design: The new basics* (1st ed.). Princeton Architectural Press, New York.
- Meggs, P. B. (1998) *A History of Graphic Design*. 3rd Edition. John Wiley & Sons, Inc., New York.
- Munari, B. (1968). *Design e Comunicação Visual*. Lisboa: Edições 70.
- Munari, B. (1981). *Das Coisas Nascem Coisas*. Lisboa: Edições 70.
- Newark, Q. (2002) *What is graphic design?*, colecção Essential Design Handbooks, Rotovision, Mies.
- Potter, N. (2006) *What is a Designer*. Hyphen Press, London.
- Tufte, E. (1997) *Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative*. Graphics Press, Cheshire.
- Twemlow, A. (2006) *Para que serve o Design Gráfico? Manual de Diseño*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
- Wong, W. (1998) *Princípios da Forma e do Desenho*. Martin Fontes, São Paulo.

Additional Bibliography