

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

201999216 - ILUSTRAÇÃO EXPERIMENTAL

Tipo

Optativa

Ano lectivo	Curso	Ciclo de estudos	Créditos
2019/20	MI Interiores MI Arquitetura - Esp.Arq MI Arquitetura - Esp.Urb	2º	3.00 ECTS
Idiomas	Periodicidade	Pré requisitos	Ano Curricular / Semestre
Português ,Inglês	semestral		

Área Disciplinar

Desenho, Geometria e Computação

Horas de contacto (semanais)

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

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto
42.00

Horas totais de Trabalho
84.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Susana Martins de Oliveira

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

Susana Martins de Oliveira 3.00 horas

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

- explorar o amplo repertório iconográfico da ilustração contemporânea e os seus diversos suportes, contextos e públicos;
- desenvolver um estilo pessoal de expressão gráfica;

- treinar a competência de transformar ideias e símbolos originais em metáforas visuais eficazes e potentes;
- explorar técnicas e meios de expressão gráfica alternativos e abordagens não-convencionais;
- produzir integralmente um objecto ilustrado, do conceito ao protótipo final, por processos de experimentação gráfica orientada.

Conteúdos Programáticos / Programa

A ilustração requer, desde o primeiro esboço até a planificação e impressão final, a experiência em desenho mas também uma capacidade reflexiva concreta face aos estímulos culturais que nos cercam e às possibilidades de tarefas e exigências futuras a desempenhar, que beneficiarão de uma cultura visual alargada e actualizada.

Sob orientação individual, esta UC optativa pretende oferecer um ambiente criativo no qual o/a aluno/a poderá desenvolver o seu próprio projecto de ilustração. Isso pode resultar numa história auto-fabricada, numa narrativa visual, na produção de um livro-objecto, na criação de uma série de ilustrações (para impressão em têxtil, tatuagem, embalagem ou objecto), num jogo, entre outros. Ilustração Experimental abrange assim dois processos paralelos: em primeiro lugar, a utilização do desenho na definição inicial do projecto, juntamente com sessões colectivas de brainstorming, até as últimas ilustrações feitas à mão e à construção de um protótipo final; e, em segundo lugar, o desenvolvimento do trabalho e dos interesses de cada aluno/a num projecto individual que adegue conteúdo, significado e forma gráfica, na sua elaboração com metáforas visuais e através da exploração de diferentes estratégias plásticas. Esse trabalho será informado ainda pela visualização do trabalho de ilustradores contemporâneos, bem como pelo das práticas editoriais correntes e dos suportes de divulgação e exposição.

A optativa Ilustração Experimental convida o/a aluno/a a experimentar diferentes materiais gráficos tradicionais e técnicas artesanais de produção de imagens, como monótipos, técnicas de impressão (carimbos, linogravura, stencil, etc), colagem, assemblagem, modelagem e técnicas híbridas como construção tridimensional em papel e outros (pop-ups, shadowbox, papercuts, concertinas, etc), bem como manipulação digital pontual, com ênfase na criação de trabalhos que potenciem a descoberta de uma identidade gráfica pessoal.

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

- Saber identificar e aferir criticamente meios e técnicas da imagem original e impressa.
- Saber interpretar e analisar informação e estímulos não-visuais (textos, conceitos, etc) e usar as estratégias adequadas à sua tradução gráfica, i.e, ilustração, consoante o contexto e o público.
- Reconhecer as diferentes técnicas e meios tradicionais e os meios experimentais de expressão gráfica, as suas características e metodologias específicas.
- Reconhecer técnicas básicas de impressão de múltiplos.
- Desenvolver a linguagem visual e uma identidade gráfica pessoal.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

No final, cada aluno/a deverá apresentar um portefólio com o processo exploratório de trabalho que inclua todas as experiências desenvolvidas ao longo do semestre, uma breve sinopse do projecto e o protótipo final.

A avaliação é contínua e a participação nas sessões colectivas é relevante.

Avalia-se a qualidade plástica e inventiva, a diversidade do processo de experimentação, aferindo a concretização do projecto, do conceito ao objecto final.

A assistência a 60% das sessões de contacto é obrigatória para aprovação.

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

Bibliografia Principal

- BENAROYA, Ana. *Illustration Next: Contemporary Creative Collaboration*. Thames & Hudson, 2016.
- GARCÉS, Marina. *Nueva ilustración radical (Nuevos cuadernos Anagrama)*. Anagrama, 2018.
- FEDDAG, Mouni. *Illustration: What's the Point?: A Book of Illustrated Illustrations that Illustrate Illustration*. Ilex Press, 2017.
- HELLER, Steven. *Illustration: A Visual History*. HNA Books, 2008.
- MALE, Alan. *Illustration: A Theoretical & Contextual Perspective*. Lausanne: AVA Publishing SA, 2007.
- QUENTAL, Joana. *A ilustração enquanto processo e pensamento. Autoria e interpretação*. [S.l.] : Universidade de Aveiro, 2009.
- REES, Darrel. *How to be an Illustrator*. Laurence King, 2014.
- SALISBURY, Martin. *Illustrating Childrens Books Creating Pictures for Publication*. Nova Iorque: Barron's Educational Series, 2004.
- SALISBURY, Martin; STYLES, MORAG. *Children's Picturebooks: The art of visual storytelling*. Laurence King Publishing, 2012.
- ZEEGEN, Lawrence; FENTON, Louise. *The Fundamentals of Illustration*. AVA Publishing, 2012.

Bibliografia Complementar

- CORWIN, Lena. *Printing by Hand: A Modern Guide to Printing with Handmade Stamps, Stencils, and Silk Screens*. Stewart, Tabori and Chang; Spi edition, 2008.
- D'AQUINO, Andrea. *Once Upon a Piece of Paper: A Visual Guide to Collage Making*. Rockport Publishers, 2016.
- FLICK, Bill. *Printmaking: A Complete Guide to Materials & Processes*. Laurence King Publishing, 2015.
- SCHMIDT, Christine. *Print Workshop*, Potter Craft, 2011.

- VON VELSEN, Nicola e Neil Holt. Paper: Material, Medium, Magic. Prestel, 2018.
- WILLIAMSON, Caspar. Low-Tech Print: Contemporary Hand-Made Printing. Laurence King Publishing, 2013.

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

201999216 - Experimental Illustration

Type

Optativa

Academic year

2019/20

Degree

MI Interiores
MI Arquitetura - Esp.Arq
MI Arquitetura - Esp.Urb

Cycle of studies

2º

Year of study/ Semester

3.00 ECTS

Lecture language

Português ,Inglês

Periodicity

semestral

Prerequisites

Unit credits

Scientific area

Desenho, Geometria e Computação

Contact hours (weekly)

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

Total CU hours (semestrial)

Total Contact Hours
42.00

Total workload
84.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

Susana Martins de Oliveira

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

Susana Martins de Oliveira 3.00 horas

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

- to explore the broad iconographic repertoire of contemporary illustration and its various means, contexts and publics;
- to develop a graphic personal style and identity;
- to train the competence to transform original ideas and symbols into effective and powerful

visual metaphors;

- to explore alternative graphic expression techniques and non-conventional approaches;
- to produce integrally an illustrated object, from concept to final prototype, by processes of oriented graphic experimentation.

Syllabus

Illustration requires, from the first sketch to planning and final printing, drawing skills but also a concrete reflective ability to face the cultural stimuli that surround us and the possibilities of future tasks and demands to be performed, which will benefit from a broad and up-to-date visual culture.

Under individual guidance, this elective course intends to offer a creative environment in which the student will be able to develop his/her own illustration project. The outcome may be a self-made story, a visual narrative, the production of an book-object, the creation of a series of illustrations (for textil printing, tattoo, packaging or objects), a game, among others. Experimental Illustration thus covers two parallel processes: first, the use of drawing in the definition of the initial project, along with collective brainstorming sessions, to hand-drawn illustrations and the construction of a final prototype; and, second, the development of the work and interests of each student in an individual project that adjusts content, meaning and graphic form, in its elaboration by visual metaphors and through the exploration of different plastic strategies. The students' work will also be informed by the visualization of the work of contemporary illustrators, as well as by current editorial practices and the media of dissemination and exhibition.

The elective Experimental Illustration invites students to try diverse traditional graphic materials and also artisanal techniques of image production, such as monotypes, printing techniques (stamps, linography, stencil, etc.), collage, assemblage, modeling and hybrid techniques such as three-dimensional paper construction and other (pop-ups, shadowbox, papercuts, concertinas, etc.), as well as occasional digital manipulation, with emphasis in creating works that enhance the discovery of a personal graphic identity.

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

- To be able to critically identify and assess the means and techniques of the original and the printed image.
- To know how to interpret and analyze non-visual stimuli and information (texts, concepts, etc.) and use the appropriate strategies to their graphic translation, ie, illustration, depending on context and audience.
- To recognize the different techniques and traditional tools and experimental means of graphic expression, their characteristics and specific methodologies.
- To understand, identify and use basic printing techniques.
- To develop a visual language and personal graphic identity.

Teaching methodologies (including evaluation)

Each student must present a portfolio with the exploratory work process that includes all the experiences developed during the semester, a brief synopsis of the project and the final prototype. The evaluation is continuous and participation in the collective sessions is relevant. The plastic and inventive quality will be considered. The concretization of the project, from the initial concept to the final object, including the diversity of the experimentation process, will be assessed. A minimum attendance of 60% of the sessions is mandatory.

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

Main Bibliography

- BENAROYA, Ana. *Illustration Next: Contemporary Creative Collaboration*. Thames & Hudson, 2016.
- GARCÉS, Marina. *Nueva ilustración radical (Nuevos cuadernos Anagrama)*. Anagrama, 2018.
- FEDDAG, Mouni. *Illustration: What's the Point?: A Book of Illustrated Illustrations that Illustrate Illustration*. Ilex Press, 2017.
- HELLER, Steven. *Illustration: A Visual History*. HNA Books, 2008.
- MALE, Alan. *Illustration: A Theoretical & Contextual Perspective*. Lausanne: AVA Publishing SA, 2007.
- QUENTAL, Joana. *A ilustração enquanto processo e pensamento. Autoria e interpretação*. [S.l.] : Universidade de Aveiro, 2009.
- REES, Darrel. *How to be an Illustrator*. Laurence King, 2014.
- SALISBURY, Martin. *Illustrating Childrens Books Creating Pictures for Publication*. Nova Iorque: Barron's Educational Series, 2004.
- SALISBURY, Martin; STYLES, MORAG. *Children's Picturebooks: The art of visual storytelling*. Laurence King Publishing, 2012.
- ZEEGEN, Lawrence; FENTON, Louise. *The Fundamentals of Illustration*. AVA Publishing, 2012.

Additional Bibliography

- CORWIN, Lena. *Printing by Hand: A Modern Guide to Printing with Handmade Stamps, Stencils, and Silk Screens*. Stewart, Tabori and Chang; Spi edition, 2008.
- D'AQUINO, Andrea. *Once Upon a Piece of Paper: A Visual Guide to Collage Making*. Rockport Publishers, 2016.
- FLICK, Bill. *Printmaking: A Complete Guide to Materials & Processes*. Laurence King Publishing, 2015.
- SCHMIDT, Christine. *Print Workshop, Potter Craft*, 2011.
- VON VELSEN, Nicola e Neil Holt. *Paper: Material, Medium, Magic*. Prestel, 2018.

• WILLIAMSON, Caspar. *Low-Tech Print: Contemporary Hand-Made Printing*. Laurence King Publishing, 2013.