English version at the end of this document

Ano Letivo	2020-21
Unidade Curricular	ILUSTRAÇÃO
Cursos	DESIGN DE COMUNICAÇÃO (1.º ciclo)
Unidade Orgânica	Escola Superior de Educação e Comunicação
Código da Unidade Curricular	14541145
Área Científica	ARTES VISUAIS
Sigla	
Línguas de Aprendizagem	Português
Modalidade de ensino	Ensino presencial
Docente Responsável	Maria Caeiro Martins Guerreiro

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Docente A Contratar ESEC 1	TP	TP1; TP2	90TP

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

ANO	PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*	HORAS DE CONTACTO	HORAS TOTAIS DE TRABALHO	ECTS
1º	S2	45TP	112	4

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

É esperado que os alunos apliquem os seus conhecimentos prévios do âmbito do desenho dos estudos da cor, forma e perspetiva, mas também que os aprofundem e apropriem de modo a começar a perceber o estilo de ilustração próprio de cada um.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Esta unidade curricular tem como objetivo proporcionar o conhecimento aprofundado de técnicas e ferramentas que auxiliam na criação de narrativas visuais. De modo a permitir uma abordagem integrada da temática, serão analisados vários estilos de ilustração, com ênfase nas técnicas e temáticas adotadas pelos artistas, na etapa seguinte, serão introduzidas e demonstradas cada uma das técnicas analisadas, após o que serão realizados exercícios de experimentação.

Para além do trabalho presencial desenvolvido nas aulas, é pedido ao aluno que organize ao longo do semestre um diário gráfico, onde vá praticando as técnicas ministradas na aula, e onde vá criando progressivamente um storyboard, de modo a que após experimentar todas as técnicas, se encontre em posição de ilustrar uma pequena narrativa original, utilizando uma ou várias técnicas. O resultado dessa narrativa visual, irá posteriormente ser alvo de tratamento com as ferramentas digitais.

Conteúdos programáticos

Introdução à história da ilustração ;

Do texto à imagem, da imagem ao texto : Técnicas de construção narrativa de estrutura simples

Os Domínios da Ilustração: Ilustração Editorial, ilustração para a infância, ilustração científica e ilustração de autor;

Etapas da ilustração : esboço, projeto, preparação para a edição, finalização.

As técnicas da ilustração:

Técnicas tradicionais: A figura humana como elemento central na narrativa ilustrada;

Técnicas mistas: O mundo animal em técnica mista, técnicas secas + húmidas;

Outras técnicas: Objetos reais e imaginários em *colage* , *frottage* , *grattage* , *tranfers* e gravura no universo manual

Ferramentas digitais para a Ilustração : digitalização de originais, tratamento digital da imagem, utilização de canais de cor, preparação da ilustração para impressão.

Visitas a ateliers de ilustradores profissionais;

Seminários com ilustradores profissionais.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

As aulas são orientadas para a prática, atendendo à tipologia da Unidade Curricular, com acompanhamento continuado do docente.

Explanação dos conteúdos teóricos acompanhados de projeção de imagens sobre os domínios e tipos de ilustração, a fim de promover a cultura visual nesta área específica.

Desenvolvimento de um diário gráfico em casa, com acompanhamento pelo docente, onde se vão percebendo as inclinações estilísticas do aluno, e consolidando o seu estilo pessoal.

Visitas a ateliers de ilustradores

Seminários com profissionais da área

Componentes da Avaliação

A - Trabalho desenvolvido nas aulas:50%

B - Diário gráfico: 25%

C - Maquete do livro ilustrado:25%

Bibliografia principal

AUMONT, Jacques - *A Imagem* . Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009.

AMBROSE, Arris - *Image* . AVA Publishing, 2005.

BELL, Roanne; HYLAND, Angus - *Hand to eye: Contemporary illustration* . Lawrence King, 2003.

CALADO, Isabel - *A Utilização Educativa das Imagens* . Porto: Porto Editora, 1994.

EDWARDS, Betty - *Drawing on the right side of the Brain: how to unlock your hidden artistic talent* . Hammersmith: Harper Collins Publishers, 1992.

MOLINA, Juan José Gómes - *Estrategias del dibujo en el arte contemporâneo* . Madrid: Cátedra, 1999.

WIRTH, Kurt - *Drawing a creative Process.* Zurich: A.B.C. Edition, 1976.

Zeegen, L. - The Fundamentals of Illustration. Lausanne: Ava Publishing, 2005.

Academic Year	2020-21
Course unit	ILLUSTRATION
Courses	COMMUNICATION DESIGN (1st Cycle)
Faculty / School	SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION
Main Scientific Area	
Acronym	
Language of instruction	Portuguese
Teaching/Learning modality	Presential mode
Coordinating teacher	Maria Caeiro Martins Guerreiro

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Docente A Contratar ESEC 1	TP	TP1; TP2	90TP

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
0	45	0	0	0	0	0	0	112

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

Pre-requisites

no pre-requisites

Prior knowledge and skills

Students are expected to apply their prior knowledge of the field of study of color, shape and perspective studies, but also to deepen and appropriate them it in order to begin to perceive one's own style of illustration.

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)

This curricular unit aims to provide the students with in-depth knowledge of graphic techniques and tools that assist in the creation of visual narratives.

In order to allow an integrated approach to the subject, it will be analyzed various types of illustration, with focus on the theme and techniques adopted by the artists, and in the next stage, demonstrations and tests will be done in each of the techniques analyzed.

In addition to the work developed in the classes, the student is asked to organize a daily graphic sketchbook during the semester, where he/she will practice the techniques taught in class, and where he/ she will progressively create a storyboard, with the goal to illustrate a small original narrative, using one or several techniques learned, as long as they work consistently. The result of the visual narrative will further be treated with digital tools.

Syllabus

An introductory study to illustration story ;

From text to image, from image to text : Narrative construction techniques of simple structure;

Illustration Areas : Editorial illustration, illustration for infancy, scientific illustration and author illustration;

Steps of Illustration : sketch, design, preparation for edit and finalization.

Illustration Techniques :

Traditional techniques: The human figure as a central element in illustrated narrative;

Mixed techniques: The animal world in mixed technique, dry + wet techniques;

Other techniques: Real and imaginary objects in collage, frottage, grattage, tranfers and engraving in the manual universe

Digital tools for printing : scanning of originals, digital image processing, application of color channels, illustration, and preparation of the illustration for printing.

Visits to ateliers of professional illustrators;

Seminars with professional illustrators.

Teaching methodologies (including evaluation)

Courses are oriented to the practice, according to the Curricular Unit typology, with continuous supervising and help from the teacher.

Explanation of the theoretical content accompanied by projection of images on the domains and types of illustration, in order to promote the visual culture in this specific area.

Development of a graphic diary, with accompaniment by the teacher, where the student's stylistic inclinations are perceived, and his personal style will progressively consolidate.

Visits to ateliers of illustrators

Seminars with area professionals

Evaluation Components

A - Work made in class: 50%

B - Graphic diary: 25%

C - Illustrated book prototype: 25%

Main Bibliography

AUMONT, Jacques - *A Imagem* . Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009.

AMBROSE, Arris - *Image* . AVA Publishing, 2005.

BELL, Roanne; HYLAND, Angus - *Hand to eye: Contemporary illustration* . Lawrence King, 2003.

CALADO, Isabel - *A Utilização Educativa das Imagens* . Porto: Porto Editora, 1994.

EDWARDS, Betty - *Drawing on the right side of the Brain: how to unlock your hidden artistic talent* . Hammersmith: Harper Collins Publishers, 1992.

MOLINA, Juan José Gómes - *Estrategias del dibujo en el arte contemporâneo* . Madrid: Cátedra, 1999.

WIRTH, Kurt - *Drawing a creative Process.* Zurich: A.B.C. Edition, 1976.

Zeegen, L. - The Fundamentals of Illustration. Lausanne: Ava Publishing, 2005.