

Ano Letivo 2019-20

Unidade Curricular HISTÓRIA E TEORIAS DO DESIGN II

Cursos DESIGN DE COMUNICAÇÃO (1.º ciclo)

Unidade Orgânica Escola Superior de Educação e Comunicação

Código da Unidade Curricular 14541157

Área Científica DESIGN

Sigla

Línguas de Aprendizagem Português. Inglês para alunos internacionais e de mobilidade.

Modalidade de ensino Presencial

Docente Responsável Joana de Carvalho Folgado Lessa

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Joana de Carvalho Folgado Lessa	T	T1	30T

* 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
2º	S1	30T	84	3

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Domínio da História da Arte (pré-história ao séc. XX)

Domínio da História de Teorias do Design até finais do séc. XX.

Algumas noções de Arte contemporânea.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Conhecimento aprofundado sobre a História do Design Gráfico;

Domínio e identificação das correntes estéticas e estilísticas passadas e correntes que contextualizam o design de artefactos gráficos no séc. XX e presente;

Conhecimento dos actores da prática do design gráfico contemporâneo, nacional e internacional;

Apreciação crítica dos produtos e estratégias de Design observados, inserida numa prática da procura do saber, da perspicácia e rotina reflexiva; Desenvoltura na apresentação oral de trabalhos, utilizando linguagem clara e concisa e domínio das ferramentas técnicas necessárias à apresentação visual da informação;

Capacidade de comunicação interpessoal com vista a trocas de perspectivas sobre os produtos gráficos em análise;

Promoção da auto-reflexão do aluno sobre as suas abordagens gráficas, em termos de referências estéticas e estratégias de comunicação, com vista a situar-se nos diversos contextos: histórico; contemporâneo; nacional; internacional; cultural; etc.

Conteúdos programáticos

Antecedentes e Génese do Design séc. XX : Arte Nova: estilo de transição. Discursos gráficos publicitários. Secessão Vienense e filosofia da síntese. Design enquanto sistema: o precursor Peter Behrens.

Impacto Arte Moderna: Cubismo e Futurismo. Dadaísmo e Surrealismo. Fotografia experimental e conceptual.

Génese Modernismo: Plakatstil. Suprematismo e Construtivismo Russos. De Stijl. Bauhaus. Die Neue Typographie. Artistas gráficos holandeses. Novas visões Fotografia. Modernismo: Funcionalismo e Racionalismo. Design Suiço. Internacionalização e ciência. Estilo Tipográfico Internacional. Escola de Nova York. Design editorial E.U.A..

Pós-modernismo: Teorias e conceitos. Imagem conceptual. Design Pós-Moderno. Tipografia e Editorial. Linguagem digital. Design Retro e Design Vernacular.

"Liquid Design". Design Cooperativo e Inovação Social. Design Noir. Critical Design. Confronto e confluência: manual / digital; indivíduo / sociedade; original, apropriação, manipulação e difusão.

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

O tema central desta UC é a história do Design Gráfico e as teorias e correntes que nela são identificadas. Como tal, é objectivo principal fornecer aos alunos os conteúdos que foquem as teorias e correntes instituídas, que tiveram lugar ao longo da história do Design Gráfico (séc. XX - presente). Pretende-se, dessa forma, promover o entendimento, não só da sequência de teorias e abordagens, como também do que desencadeou o contexto gráfico contemporâneo (com respectivos actores, correntes, estilos e produtos) e reflectir sobre o que poderá ser o futuro do Design gráfico. A partir destes conteúdos, o espaço da aula é também usado para discussão e reflexão crítica, que os alunos são motivados a desenvolver, aspectos identificados como objectivos da UC. Com esta análise, discussão, a partir dos conteúdos, os alunos são levados a reflectir e posicionar-se no mundo, a si e às suas práticas de design.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Explicação teórica; Visionamento e análise de documentação em suporte AV; Aplicação de conhecimentos teóricos a novas situações: operacionalidade do saber através da realização de trabalho teórico de investigação (em grupo); Aferição conhecimentos por exame (individual); Apresentação de conteúdos / pesquisa por parte dos alunos; Acompanhamento contínuo do trabalho pelo professor. A avaliação desta unidade curricular é feita por "Avaliação por frequência", de acordo com a alínea b), do ponto 1, do artigo 9º do capítulo III, do RGA vigente.

Ponderação classificação final:

1. Avaliação desenvolvimento do trabalho 15%;
2. Avaliação trabalho teórico 45%;
3. Avaliação Exame época normal 40%.

Para aprovação à UC é obrigatória: presença válida a pelo menos 75% das aulas; e realização do trabalho teórico com avaliação igual ou superior a 6 valores; e classificação final igual ou superior a 9.5 valores (escala 0-20).

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

Sendo esta uma UC de carácter teórico, é orientada para a aprendizagem da história e teorias do design, e promoção de uma perspectiva crítica face à mesma. O espaço das aulas funciona como momento de exposição de conteúdos teóricos, discussão e análise dos mesmos. Esta análise crítica é aprofundada no tempo de trabalho não acompanhado e, paralelamente, acompanhada pelo docente em momentos de orientação. São desenhados dois elementos centrais de avaliação: a realização de um trabalho de investigação sobre um caso de estudo (um produto ou autor contemporâneos, o que permite o olhar para o contexto actual do panorama do Design gráfico), em grupo, que, entendemos, proporcionará não só a reflexão como a discussão para o desenvolvimento de ideias e de crítica, face aos conteúdos teóricos; o exame escrito, individual, que versará sobre o domínio dos aspectos históricos e das teorias que enquadram os movimentos de design, assim como aferirá sobre a capacidade de análise crítica e o posicionamento pessoal do aluno.

Bibliografia principal

Bauman, Z. (2006). Liquid modernity. Cambridge: Polity Press.
Buchanan, R. & Margolin, V.(Eds) (1995). Discovering Design . Chicago: The University of Chicago Press.
Davis, M. (2012) Graphic Design Theory. London: Thames & Hudson.
Dunne, A. & Raby, F. (2013). Speculative everything. Cambridge: Mit Press.
Ehn, P., Nielsen, E.M., Topgard, R. (2014). Making Futures: Marginal Notes on Innovation, Design, and Democracy. Cambridge: MIT Press.
Maeda, J.(2006). The laws of simplicity. Cambridge: Mit Press.
Manzini, E. & Coad, R. (2013). Design, When Everybody Designs. Cambridge: Mit Press.
Margolin, V. (2015). World history of design. Vol I e II. New York: Bloomsbury Academic.
Meggs, P. B. (2002). History of graphic design. New York: John Wiley & Sons Inc. (3ª ed.).
Poyner, R. (2013). No more rules. London: Laurence King.
AIGA (2018). AIGA Resources. Consultar em linha: <https://www.aiga.org/resources>.
Drenttel, W. (Ed) (2013). Design Observer. Consultar em linha: <https://designobserver.com/>.

Academic Year 2019-20

Course unit HISTORY AND THEORIES OF DESIGN II

Courses COMMUNICATION DESIGN (1st Cycle)

Faculty / School SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION

Main Scientific Area DESIGN

Acronym

Language of instruction Portuguese and English (when international / mobility students are enrolled).

Teaching/Learning modality Attendance

Coordinating teacher Joana de Carvalho Folgado Lessa

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Joana de Carvalho Folgado Lessa	T	T1	30T

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

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
30	0	0	0	0	0	0	0	84

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

Knowledge of Art History (prehistoric period to XX century).

Knowledge of History and Theories of Design until the end of the XX century.

Some notions of Contemporary Art.

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

In-depth knowledge about the History of Graphic Design; Ability to identify aesthetic and stylistic currents pass and present which contextualize graphic artifacts design from XX century and present; Knowledge of the players in the practice of contemporary design, national and international levels; Critical appreciation of the graphic materials and design strategies observed, integrated in a continuous practice in the search of knowledge, insight and reflective routine; Resourcefulness in oral presentation of papers, using clear and concise language and mastery of the technical tools necessary for the visual presentation of the information; Ability for interpersonal communication for exchanging views on the graphic materials in question; Promote student self-reflection on his/her graphic approaches, in terms of aesthetic references and communication strategies, acknowledging their position in the various contexts: historical; contemporary; national; international; cultural; etc.

Syllabus

Antecedents and genesis XX century Design: Art nouveau: transition style. Advertising graphics. Viennese secession and the philosophy of synthesis. System design: the precursor Peter Behrens. Impact of modern art: Cubism, Futurism, Dadaism and Surrealism. Experimental and conceptual photography. Genesis of Modernism: Plakatstil. Suprematism and Russian Constructivism. De Stijl. Bauhaus. Die Neue Typographie. Dutch graphic artists. New visions in Photography. Modernism: functionalism and Rationalism. Swiss Design. Internationalization and science. International Typographic Style. School of New York. Editorial design in USA. Postmodernism: Theories and concepts. Conceptual image. Postmodern Design. Typography and publishing. Digital language. Retro Design and Vernacular Design. "Liquid Design". Cooperative Design and social innovation. Design Noir. Critical Design. Confrontation and confluence: manual / digital; person / society; original, appropriation, manipulation and diffusion.

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

The central theme of this UC is the History of Graphic Design, and the theories and movements that are identified in it. As such it is the main objective to provide students with contents that focus on main movements and theories that have taken place over the approximately in Graphic Design History (XX century - present). From that point, promote the understanding, not only of the sequence of theories and approaches, but also of what triggered the contemporary graphic context (its actors, movements, styles and products) and reflect on what may be the future of Graphic Design. From these contents, the class is also use as a space of discussion and critic, which students are motivated to develop, and that are aspects set as objectives of UC. With this analysis, discussion, based on syllabus, students are taken to reflect and position themselves and their personal design practices in the world.

Teaching methodologies (including evaluation)

Theoretical explanation; Screening and analysis of AV documentation; Application of theoretical knowledge to new situations: operability of knowledge by conducting theoretical research work (in Group) and exam (individual); Presentation of content / research by students; Ongoing monitoring of the work of the student by the teacher. The evaluation of this curriculum unit is made along the functioning of UC and subsequent examination, as set out in b), from the point 1, article 9 of chapter III, of the general regulation of evaluation of the University of the Algarve, published in DR 31.08.16.

Calculation of final grade: 1. Evaluation of work development 15%; 2. Evaluation theoretical work 45%; 3. Evaluation written exam (regular period - época normal) 40%.

To pass the UC it is mandatory: valid presence of at least 75% of classes; and the completion of the theoretical work with an assessment of 6 values, or more; and a final grade equal or superior to 9.5 (range 0-20).

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

This UC has a theoretical nature, so the assessment is aimed at learning the history and theories of design and promotes the development of a critical perspective on that subject. The class works as a space for lectures of theoretical contents, discussion and analysis. This critical analysis is developed out of the class, and in parallel accompanied by the teacher in tutorial moments. There are drawn two central elements of evaluation: the realization of a research work on a case study (a product or contemporary author, allowing a gaze on the current context of Graphic Design), in group, which, we believe, will provide not only reflection but also the discussion for the development of ideas and criticism, based on the theoretical contents; the written exam that will assess the domain of historical aspects and theories related to design movements, and also will assess the ability of critical analysis and the student's personal standpoint.

Main Bibliography

Bauman, Z. (2006). Liquid modernity. Cambridge: Polity Press.
Buchanan, R. & Margolin, V.(Eds) (1995). Discovering Design. Chicago: The University of Chicago Press.
Davis, M. (2012) Graphic Design Theory. London: Thames & Hudson.
Dunne, A. & Raby, F. (2013). Speculative everything. Cambridge: Mit Press.
Ehn, P., Nielsen, E.M., Topgard, R. (2014). Making Futures: Marginal Notes on Innovation, Design, and Democracy. Cambridge: MIT Press.
Maeda, J.(2006). The laws of simplicity. Cambridge: Mit Press.
Manzini, E. & Coad, R. (2013). Design, When Everybody Designs . Cambridge: Mit Press.
Margolin, V. (2015). World history of design. Vol I e II. New York: Bloomsbury Academic.
Meggs, P. B. (2002). History of graphic design. New York: John Wiley & Sons Inc. (3ª ed.).
Poynor, R. (2013). No more rules. London: Laurence King.
AIGA (2018). AIGA Resources. Retrieved from: <https://www.aiga.org/resources>.
Drenttel, W. (Ed) (2013). Design Observer. Retrieved from: <https://designobserver.com/>.