
Ano Letivo 2021-22

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

Código CNAEF (3 dígitos) 213

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (Indicar até 3 objetivos) 4; 5; 9.

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. XIX.

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; Desenvolvemento 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.

Design numa sociedade Pós-Digital. "Liquid Design". Design Noir. Critical Design. Environmental Design. Design e Política. Ética e responsabilidade do Design. Design Cooperativo e Inovação Social.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Explanação teórica; Visionamento e análise de documentação; Aplicação de conhecimentos teóricos a novas situações: operacionalidade do saber através da realização de trabalho teórico de investigação; Aferição conhecimentos por exame; 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" e exame final , de acordo RGA- UAAlg, vigente.

Ponderação classificação final (0-20 valores)

1. Avaliação trabalho teórico (ind. ou grupo): 60% (dos quais 30% desenvolvimento acompanhado pelo Professor);
2. Avaliação Exame época normal (ind.): 40%.

Para aprovação à época normal 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). Com classificação final inferior a 9.5, dá-se a reprovação à UC e acesso automático a exame de recurso.

Bibliografia principal

- (2003-17). Design Observer. Consultar em linha: <https://designobserver.com/>.
- AIGA (2018). AIGA Resources. Consultar em linha: <https://www.aiga.org/resources>.
- Bauman, Z. (2006). Liquid modernity. Cambridge: Polity Press.
- Buchanan, R. & Margolin, V.(Eds) (1995). Discovering Design. Chicago: Chicago Press.
- Davis, M. (2012) Graphic Design Theory. London: Thames & Hudson.
- Dunne, A. & Raby, F. (2013). Speculative everything. Cambridge: Mit Press.
- Ehn, P., et al. (2014). Making Futures. Cambridge: MIT Press.
- Heller, S. & Vienne, V. (2018). Citizen Designer. NY: Allworth 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.
- Meggs, P. B. (2016). History of graphic design. New York: Wiley & Sons.
- Papanek, V. (2019). Design for the Real World. London: Thames & Hudson.
- Poynor, R. (2013). No more rules. London: Laurence King.

Academic Year 2021-22

Course unit HISTORY AND THEORIES OF DESIGN II

Courses COMMUNICATION DESIGN (1st Cycle)

Faculty / School SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION

Main Scientific Area

Acronym

CNAEF code (3 digits) 213

Contribution to Sustainable Development Goals - SGD (Designate up to 3 objectives) 4; 5; 9.

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 XIX 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.

Design in a Post-Digital society. "Liquid Design". Design Noir. Critical Design. Environmental Design. Design and Politics. Design Responsibility and Ethics. Cooperative Design and social innovation.

Teaching methodologies (including evaluation)

Theoretical explanation; Document screening and analysis; Application of theoretical knowledge to new situations: operability of knowledge by conducting theoretical research work and exam; 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, according to current General Regulation of evaluation of the University of the Algarve.

Calculation of final grade (range 0-20):

1. Theoretical work 60% (includes 30% for work development under Professor supervision) (ind. or group);
2. Written exam (regular/normal period) 40% (ind.).

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 (0-20). Less than 9.5 (final grade) represents failing the UC and automatic access to repeat (recurso) period.

Main Bibliography

- (2003-17). Design Observer. Retrieved from: <https://designobserver.com/>.
- AIGA (2018). AIGA Resources. Retrieved from: <https://www.aiga.org/resources>.
- Bauman, Z. (2006). Liquid modernity. Cambridge: Polity Press.
- Buchanan, R. & Margolin, V.(Eds) (1995). Discovering Design. Chicago: Chicago Press.
- Davis, M. (2012) Graphic Design Theory. London: Thames & Hudson.
- Dunne, A. & Raby, F. (2013). Speculative everything. Cambridge: Mit Press.
- Ehn, P., et al. (2014). Making Futures. Cambridge: MIT Press.
- Heller, S. & Vienne, V. (2018). Citizen Designer. NY: Allworth 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.
- Meggs, P. B. (2016). History of graphic design. New York: Wiley & Sons.
- Papanek, V. (2019). Design for the Real World. London: Thames & Hudson.
- Poynor, R. (2013). No more rules. London: Laurence King.