

Ano Letivo 2019-20

Unidade Curricular CALIGRAFIA E DESIGN GRÁFICO

Cursos DESIGN DE COMUNICAÇÃO (1.º ciclo) (*)

(*) Curso onde a unidade curricular é opcional

Unidade Orgânica Escola Superior de Educação e Comunicação

Código da Unidade Curricular 14541161

Área Científica DESIGN

Sigla

Línguas de Aprendizagem Português e Inglês.

Modalidade de ensino Presencial.

Docente Responsável António Carlos Camilo Correia de Lacerda

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Sofia Magalhães Morais	PL; TP	TP1; PL1	15TP; 30PL

* 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	S2	15TP; 30PL	112	4

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Design de Comunicação.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Explorando diferentes instrumentos e técnicas de desenho caligráfico, esta unidade curricular pretende dotar os alunos de conhecimentos, que lhes possam servir de recurso ou inspiração, para a execução de diversos projetos de design de comunicação (cartazes, ilustrações, identidades visuais, animações, etc.).

Conteúdos programáticos

A letra: forma, estruturas e variações;

As caligrafias: *Foundational*, Cursiva Romana, Uncial, Carolina, Gótica, Itálica, *Copperplate* ou Cursiva Inglesa e Modernas; Introdução e apresentação de materiais e técnicas para a execução de exercícios caligráficos: Pincéis, Canetas, Grafite, Conta Gotas, bambu, madeiras, Tinta da China, Aguarelas, Guaches, Tinta Indiana, Tintas para tecidos, vidro e outros materiais, papel, tecido, cerâmica, madeira, vidro e metal;

Factores fundamentais para a composição de trabalhos caligráficos: Preparação do espaço de trabalho, posicionamento corporal, domínio da concentração e equilíbrio;

Composições caligráficas: Ritmo, peso, textura, contraste, movimento, sobreposição, escalonamento, espessura e cor;

Expressão visual e caligrafia: a imagem, fotografia, letra e texto; Exposição de diversos trabalhos de design de comunicação que recorrem ao uso da caligrafia: Monogramas, livros e outras publicações, Cartazes e *flyers*, identidade visual, etc.

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

Esta unidade curricular visa fornecer todos os conceitos fundamentais relacionados com a teoria e a prática, permitindo desenvolver competências de estudo e análise, motivando os alunos para a aprendizagem necessária para o domínio e execução dos projetos ou exercícios a desenvolver neste ciclo de estudos.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Pretende-se inspirar e estimular as capacidades dos alunos para o desenvolvimento de novas composições e peças caligráficas assim como a utilização da caligrafia como um meio completo na execução dos seus projetos de comunicação visual.

Método de Avaliação por frequência:

- Desenho de um alfabeto (A3): 20%
- Cartaz final (50x70) utilizando o alfabeto do 1º exercício: 30%
- Desenho de uma marca utilizando as técnicas caligráficas estudadas e aplicação em alguns produtos de comunicação a definir.

Apresentação dos trabalhos em formato papel e digital: 30%

Impresso: placas no formato 25x25 cms, a 1ª com os esboços, a 2ª com a marca e a 3ª com a aplicação em produtos de comunicação.

Digital: Preparar uma apresentação do trabalho para 5 minutos.

Exposição: Participação através de uma exposição de caligrafia num local/evento a definir: 15%

Apoio ao desenvolvimento de projetos de I&D no âmbito do curso: 5%

Classificação final: 20 + 30 + 30 + 15 + 5% = 100%

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

Cada unidade do programa é abordada de modo a permitir aos alunos adquirirem e aplicarem os seus conhecimentos em atividades teórico-práticas. O programa está organizado de modo a visar por um lado, o domínio dos conhecimentos considerados fundamentais e por outro, a aquisição de competências que habilitem os alunos e futuros profissionais a conduzir diferentes atividades ao nível do design de comunicação.

Bibliografia principal

Furber, Alan (1992) *Using Calligraphy: Layout & Design Ideas*. United States: Sterling Pub Co Inc

Cicale, Annie (2006). *The Art & Craft of Hand Lettering: Techniques, Projects, Inspiration United States*: Lark Books

Harris, David (2003). *The Calligrapher's Bible: 100 Complete Alphabets and How to Draw Them*. United States: Quarto

Bennet, Jim (2007). *Calligraphy For Dummies*. Indianápolis: Wiley Publishing

Lach, Denise (2009). *Calligraphy. A Book of Contemporary Inspiration*. London: Thames & Hudson

Reynolds, Lloyd (1976). *Italic Calligraphy and Handwriting: Exercises and Text*. United States: Taplinger Publishing Company

Grebenstein, Maryanne (2006). *Calligraphy: A Course in Hand Lettering*. Canada: Watson-Guption Publications

Willen, Bruce & Strals, Nolen (2009). *Lettering & type: Creating letters and designing typefaces*. New York: Princeton Architectural Press

Mehigan, Janet & Noble, Mary (2007). *Beginner's guide to calligraphy*. London: Quarto Publishing

Academic Year 2019-20

Course unit CALLIGRAPHY AND GRAPHIC DESIGN

Courses COMMUNICATION DESIGN (1st Cycle) (*)

(*) Optional course unit for this course

Faculty / School SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION

Main Scientific Area DESIGN

Acronym

Language of instruction Portuguese and English.

Teaching/Learning modality Presential.

Coordinating teacher António Carlos Camilo Correia de Lacerda

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Sofia Magalhães Morais	PL; TP	TP1; PL1	15TP; 30PL

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

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
0	15	30	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

Communication Design

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

Exploring different instruments and techniques of calligraphic design, this curricular unit aims to provide students with knowledge that can be used as a resource or inspiration for the execution of various communication design projects (posters, illustrations, visual identities, animations, etc.).

Syllabus

The letter: form, structures and variations;

Calligraphy: Foundational, Roman Italic, Uncial, Carolina, Gothic, Italic, Copperplate or English and Modern Cursive;

Introduction and presentation of materials and techniques for performing calligraphic exercises: Paintbrushes, Pens, Graphite, Beads, Bamboo, Woods, China ink, Watercolors, Guaches, Indian Paint, Fabric, glass and other materials, paper, cloth , Ceramics, wood, glass and metal;

Key factors for the composition of calligraphic works: Work space preparation, body positioning, mastery of concentration and balance;

Calligraphic compositions: Rhythm, weight, texture, contrast, movement, overlap, staggering, thickness and color;

Visual expression and calligraphy: the image, photograph, letter and text; Exhibition of various communication design works that use calligraphy: monograms, books and other publications, posters and flyers, visual identity, etc.

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

This curricular unit aims to provide all the fundamental concepts related to theory and practice, allowing students to develop study and analysis skills, motivating students to learn the necessary skills to master and execute the projects or exercises to be developed in this cycle of studies.

Teaching methodologies (including evaluation)

It is intended to inspire and stimulate the students' abilities to develop new compositions and calligraphic pieces as well as the use of calligraphy as a complementary means in the execution of their visual communication projects.

Assessment Method by frequency:

- Drawing of an alphabet (A3): 20%

- Final poster (50x70) using the alphabet of the 1st exercise: 30%

- Design of a brand using the calligraphic techniques studied and application in some communication products to be defined.

Presentation of the works in paper and digital format: 30%

Printed: plates in the format 25x25 cms, the 1st with the sketches, the 2nd with the mark and the 3rd with the application in communication products.

Digital: Prepare a presentation of the work for 5 minutes.

Exhibition - Participation through an exhibition of calligraphy in a place / event to be defined: 15%

Support for the development of I&D projects within the course: 5%

Final classification: 20 + 30 + 30 + 15 + 5% = 100%

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

Each unit of the program is approached in a way that allows students to acquire and apply their knowledge in theoretical-practical activities. The program is organized in such a way as to aim at the domain of knowledge considered fundamental and, on the other hand, the acquisition of skills that enable students and future professionals to carry out different activities in the field of communication design.

Main Bibliography

Furber, Alan (1992) *Using Calligraphy: Layout & Design Ideas*. United States: Sterling Pub Co Inc

Cicale, Annie (2006). *The Art & Craft of Hand Lettering: Techniques, Projects, Inspiration* United States : Lark Books

Harris, David (2003). *The Calligrapher's Bible: 100 Complete Alphabets and How to Draw Them*. United States: Quarto

Bennet, Jim (2007). *Calligraphy For Dummies*. Indianapolis: Wiley Publishing

Lach, Denise (2009). *Calligraphy. A Book of Contemporary Inspiration*. London: Thames & Hudson

Reynolds, Lloyd (1976). *Italic Calligraphy and Handwriting: Exercises and Text*. United States: Taplinger Publishing Company

Grebenstein, Maryanne (2006). *Calligraphy: A Course in Hand Lettering*. Canada: Watson-Guptill Publications

Willen, Bruce & Strals, Nolen (2009). *Lettering & type: Creating letters and designing typefaces*. New York: Princeton Architectural Press

Mehigan, Janet & Noble, Mary (2007). *Beginner's guide to calligraphy*. London: Quarto Publishing