
Ano Letivo 2023-24

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

Código CNAEF (3 dígitos) 213

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (Indicar até 3 objetivos) 4;8;9;

Línguas de Aprendizagem Português e Inglês.

Modalidade de ensino

Presencial.

Docente Responsável

Dionilde Saritta Graça Camacho da Encarnação

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
---------	--------------	--------	-----------------------------

* 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	104	4

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Prática de desenho. Conhecimentos de composição visual. Conhecimentos tipográficos. Conhecimentos de software de edição de imagem e texto.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Explorando diferentes instrumentos, técnicas e filosofias 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.).

Pretende-se ainda estimular as capacidades dos alunos para o desenvolvimento de práticas manuais tradicionais, através do desenvolvimento de peças caligráficas e ilustrativas e potenciar a utilização da caligrafia como um elemento integrante e/ou técnica expressiva, com forte presença em projectos de design gráfico contemporâneos.

Conteúdos programáticos

A origem da caligrafia; os principais momentos históricos; o desenvolvimento das letras e dos alfabetos; iluminura e seus princípios.

Introdução e apresentação de materiais e técnicas para a execução de exercícios caligráficos: pincéis, canetas, aparos, cana, tinta da China, aguarelas, guaches, tipos de papel, etc.

Fatores 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;

Os desenhos caligráficos (seleção): *Foundational*, Capital Romana, Uncial, Carolíngia, Gótica, Itálica e *Copperplate* (ou Cursiva Inglesa) e modernas;

Expressão visual e caligrafia: a imagem, fotografia, letra e texto; Ilustração caligráfica.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Explanação teórica; visionamento e análise de documentos teóricos e práticos em suporte audiovisual; realização de exercícios práticos com aplicação de conhecimentos TP; acompanhamento na realização individual dos projetos; discussão e crítica de trabalho;

A avaliação desta UC é feita por frequência e exame final, de acordo com o vigente RGA da UAAlg.

Momentos de avaliação:

- 1) Qualidade da participação nas aulas (implica assiduidade): 10%
- 2) Desenho do alfabeto de um dos estilos caligráficos estudados (suporte papel, formato A3): 30%
- 3) 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%
- 4) Proposta gráfica e caligráfica em grande formato (calligraffiti) (suporte papel, formato A3 + pintura de parede no ADM) com relatório final do projeto em formato pdf: 30%

Ponderação classificação final: 1) (10%) + 2) (30%) + 3) (30%) + 4) (30%) = 100%

Bibliografia principal

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

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

Grebenstein, M. (2006). Calligraphy: A Course in Hand Lettering. Toronto: Watson-Guptill.

Harris, D. (1995). The Art of Calligraphy. London: Dorling Kindersley.

Harris, D. (2003). The Calligrapher's Bible: 100 Complete Alphabets and How to Draw Them. London: Quarto.

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

Lupfer, E.A. (2003). Ornate Pictorial Calligraphy. New York: Dover Publications.

Mehigan, J. & Noble, M. (2007). Beginner's guide to calligraphy. London: Quarto.

Noble, M. & Mehigan, J. (2005). The Encyclopedia of Calligraphy Techniques. New York: Perseus Books.

Willen, B. & Strals, N. (2009). Lettering & type: Creating letters and designing typefaces. Princeton: Princeton Arch. Press.

Academic Year 2023-24

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

CNAEF code (3 digits) 213

Contribution to Sustainable Development Goals - SGD (Designate up to 3 objectives) 4;8;9;

Language of instruction Portuguese and English.

Teaching/Learning modality Presential.

Coordinating teacher Dionilde Saritta Graça Camacho da Encarnação

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
----------------	------	---------	-----------

* 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	104

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

Drawing skills. Visual Composition skills. Typographic skills. Image and text editing software skills.

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

Exploring different instruments, techniques and philosophies 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 diverse communication design projects (posters, illustrations, visual identities, animations, etc.).

It is also intended to inspire and stimulate students' abilities to develop traditional manual skills through the development of calligraphic and illustration pieces and promote the use of calligraphy as an element and/or an expressive technique with strong presence in contemporary graphic design projects.

Syllabus

The origin of calligraphy; the main historical moments; the development of letters and alphabets; illumination and its principles.

Introduction and presentation of materials and techniques for performing calligraphic exercises: Paintbrushes, Pens, Nibs, Bamboo, Woods, China ink, Watercolors, Guaches, among others;

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;

The Calligraphic Hands: Foundational, Roman Capitals, Uncial, Carolingian, Gothic, Italic, Copperplate or English Cursive and Moderns;

Visual expression and calligraphy: the image, photo, letter and text; Calligraphic illustration.

Teaching methodologies (including evaluation)

Theoretical explanation; viewing and analysis of theoretical and practical documents in audiovisual support; carrying out practical exercises with application of TP knowledge; monitoring of individual projects; discussion and criticism of work;

The evaluation of this UC is made by frequency and final exam, according to the current GRA of UAlg.

Evaluation moments:

1) Quality of participation in classes (implies attendance): 10%

2) Design an alphabet of one of the studied calligraphic styles (paper, A3 format): 30%

3) Design of a brand using the calligraphic techniques studied and application in some communication products to be defined. Presentation of works in paper and digital format: 30%

4) Graphic and calligraphic proposal in large format (calligraffiti) (paper, A3 format + wall painting at the ADM) with final project report in pdf format: 30%.

Calculation of final grade: 1) (10%) + 2) (30%) + 3) (30%) + 4) (30%) = 100%

Main Bibliography

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

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

Grebenstein, M. (2006). Calligraphy: A Course in Hand Lettering. Toronto: Watson-Guptill.

Harris, D. (1995). The Art of Calligraphy. London: Dorling Kindersley.

Harris, D. (2003). The Calligrapher's Bible: 100 Complete Alphabets and How to Draw Them. London: Quarto.

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

Lupfer, E.A. (2003). Ornate Pictorial Calligraphy. New York: Dover Publications.

Mehigan, J. & Noble, M. (2007). Beginner's guide to calligraphy. London: Quarto.

Noble, M. & Mehigan, J. (2005). The Encyclopedia of Calligraphy Techniques. New York: Perseus Books.

Willen, B. & Strals, N. (2009). Lettering & type: Creating letters and designing typefaces. Princeton: Princeton Arch. Press.