
Ano Letivo 2022-23

Unidade Curricular ILUSTRAÇÃO DIGITAL

Cursos IMAGEM ANIMADA (1.º ciclo) (*)

(*) Curso onde a unidade curricular é opcional

Unidade Orgânica Escola Superior de Educação e Comunicação

Código da Unidade Curricular 16701078

Área Científica ANIMAÇÃO

Sigla

Código CNAEF (3 dígitos) 213

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (Indicar até 3 objetivos) 4,9,10

Línguas de Aprendizagem Português e em caso de presença de alunos erasmus, também o Inglês

Modalidade de ensino

Presencial

Docente Responsável

Daniela Correia Garcia

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
André Miguel de Barros Pereira	TP	TP1	45TP

* 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	45TP	130	5

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Conhecimentos iniciais na área de desenho

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Esta Unidade Curricular visa dotar os aprendentes de conhecimentos aprofundados em técnicas e ferramentas dedicadas à criação de peças de ilustração em ambiente digital, de forma a permitir a criação de conteúdos adequados a variadas necessidades (editorial, de autor, concept art, infografia).

De modo a permitir uma exploração integrada dos conteúdos, serão apresentados e escrutinados vários géneros de ilustração e as devidas técnicas utilizadas, dando então lugar a exercícios de estudo das mesmas. Existirá foco na correta execução dos vários passos da criação de uma ilustração, desde o conceito, escolha de estilo e ferramentas a utilizar, até à finalização das peças e respetivas especificidades finais. Realizar-se-á então um momento de projeto, em que as técnicas estudadas poderão ser aplicadas com o objetivo de simular os vários passos de um projeto profissional de ilustração.

Conteúdos programáticos

Introdução à História da Ilustração, suas finalidades e objetivos; A narrativa através de imagem; O processo de Design aplicado à Ilustração: do conceito ao produto final; Informática aplicada à arte digital, desenho vetorial e bitmap; Técnicas de pintura digital; Preparação para publicação e exportação.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Em cada aula existe um momento, inicial, de cariz teórico, procedido de um período prático, experimental ou de acompanhamento de trabalho.

As aulas decorrem num regime de acompanhamento personalizado.

A avaliação desta unidade curricular é feita segundo o Regulamento de Avaliação da Universidade do Algarve.

Cálculo da classificação final:

1-Qualidade da participação nas aulas (implica assiduidade) (15%)

2-Trabalho desenvolvido em casa (25%)

3-Projetos realizados nas aulas + apresentação oral (60%)

Classificação final: 1.º (15 %) +2.º(25%) +3.º(60%) = 100%

Bibliografia principal

Lovadina, M., Rashev, D., Tkocz, M., Strehle, J. (2018) - Digital Painting in Photoshop: Industry Techniques for Beginners: A comprehensive introduction to techniques and approaches

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

Batista, A. (2008). Arte Digital Técnicas de Ilustração Digital. Lisboa: FCA

Lawrence King, 2003. MALE, A. - Illustration: A theoretical contextual perspective, Bloomsbury Visual Arts, New York, 2017;

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

AMBROSE, Arris - Image . AVA Publishing, 2005. BELL, Roanne; HYLAND, Angus - Hand to eye: Contemporary illustration .

Zeegen, Lawrence. (2010) . Complete Digital Illustration: A Master Class in Image-Making. Rotovision.

Hyland, A. ? The Picture Book ? Contemporary Illustration .- Lawrence King 2006

Commercial Art and Digital Illustration ? Pen and Mouse ? Pentagram Design, 2001

Academic Year 2022-23

Course unit DIGITAL ILLUSTRATION

Courses MOVING IMAGE (1st Cycle) (*)

(*) Optional course unit for this course

Faculty / School SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION

Main Scientific Area ANIMAÇÃO

Acronym

CNAEF code (3 digits) 213

Contribution to Sustainable Development Goals - SGD (Designate up to 3 objectives) 4,9,10

Language of instruction Portuguese and in case of presence of erasmus students, also English

Teaching/Learning modality On-site

Coordinating teacher Daniela Correia Garcia

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
André Miguel de Barros Pereira	TP	TP1	45TP

* 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	130

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

Entry level skills in drawing

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

This course aims to gift students of in depth knowlege in techniques and tools dedicated to the creation of Illustration pieces in a digital environment, allowing the creation of content suitable to various needs (editorial, author, concept art, inphographics).

In order to allow for an integrated exploration of the class contente, various genres and techniques will be presented and scrutinized, giving way to study exercises. There will be a focus on the correct execution of the various steps in the creation of an illustration, from concept, choosing an art style and resources, to the finalizing of the pieces and respective final attributes. A project will then be developed allowing the various studied techniques to be applied with the goal of simulating the various steps required to take for a professional illustration project.

Syllabus

Introduction to the History of Illustration, it?s applications and goals; Narrative through image; The Design process applied to Illustration: from concept to final piece; Applied Informatics to digital art, vector drawing and bitmap painting; Digital painting techniques; Preparing a project for publishing or exporting.

Teaching methodologies (including evaluation)

Each class begins with a theoretical part, followed by a practical, experimental or project monitoring period.

Classes take place in a personalized monitoring regime.

The evaluation of this course is done according to the Regulation of Evaluation of the University of Algarve.

Calculation of final grade:

1-Quality of class participation (involves attendance) (15%)

2-Work done at home (25%)

3-Projects carried out in class + oral presentation (60%)

Final classification: 1st (15 %) + 2nd (25%) + 3rd (60%) = 100%

Main Bibliography

Lovadina, M., Rashev, D., Tkocz, M., Strehle, J. (2018) - Digital Painting in Photoshop: Industry Techniques for Beginners: A comprehensive introduction to techniques and approaches

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

Batista, A. (2008). Arte Digital Técnicas de Ilustração Digital. Lisboa: FCA

Lawrence King, 2003. MALE, A. - Illustration: A theoretical contextual perspective, Bloomsbury Visual Arts, New York, 2017;

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

AMBROSE, Arris - Image . AVA Publishing, 2005. BELL, Roanne; HYLAND, Angus - Hand to eye: Contemporary illustration .

Zeegen, Lawrence. (2010) . Complete Digital Illustration: A Master Class in Image-Making. Rotovision.

Hyland, A. ? The Picture Book ? Contemporary Illustration .- Lawrence King 2006

Commercial Art and Digital Illustration ? Pen and Mouse ? Pentagram Design, 2001