

ILUSTRAÇÃO II

Licenciatura em Design Gráfico

Licenciatura em Design Gráfico (Pós-Laboral)

Código: 11544

Área Científica Predominante: Desenho

Docente: Marta Alexandra da Cruz Madureira

Idioma de Instrução: Português

Regime: S2

Carga Letiva: 60h Carga Trabalho: 100h

ECTS: 6,0

Objetivos

- Cruzar conhecimentos implícitos na comunicação e na cultura visual, tendo em conta as várias influências no campo da representação e particularmente da ilustração.
- Analisar e identificar as características estruturais do desenho de ilustração: imagem expressiva, ritmo visual, metáfora, alegoria, iconicidade, etc.
- Perceber a ilustração como elemento integrante do design gráfico e a sua relação nos diversos suportes e com os restantes elementos: relação semântica e formal entre texto e imagem; as características do suporte (espinha da página, formatos e texturas do papel, quantidade de cores, etc.)
- Experimentar os vários modelos da imagem ilustrada: imagem única e imagem em sequência.

Resultados da Aprendizagem

Perceber a importância da imagem e sua articulação com os conteúdos aprendidos até aqui no curso de design gráfico.

Para que o aluno atinja os objetivos propostos terá que corresponder positivamente a três trabalhos práticos que o tornem competente nas seguintes áreas:

- ilustração em jornal;
- ilustração em revista;
- ilustração em álbuns ilustrados.

Conteúdos Programáticos

Ilustração para a imprensa (jornal e revista):

Na ilustração editorial de imprensa é fundamental pensar a relação entre texto e imagem, assim como as questões

de vizinhança entre páginas, a área disponível e os elementos gráficos presentes no mesmo espaço. Num primeiro momento o aluno irá fazer um exercício de ilustração para jornal, atendendo às especificidades do meio, como é a monocromia, o espaço limitado e a baixa qualidade de impressão. Num segundo momento, irá trabalhar num suporte de revista, pensando a imagem para um dupla página e a sua integração com outros elementos gráficos, como os blocos de texto e o título.

Álbum ilustrado:

Os álbuns ilustrados, também identificados como "picture book", são suportes privilegiados para a prática da ilustração, que se definem como livros onde a ilustração ocupa um lugar de destaque, do ponto de vista formal, pelo espaço que ocupam, mas também do ponto de vista narrativo, pela forma como contam histórias originais pela via da imagem.

Podem ter como finalidade o público infantil, o público adulto ou ambos. Este tipo de suportes caracterizam-se também pela irreverência e pela liberdade autoral dada a cada ilustrador. A função da ilustração neste contexto é a de contar também ela uma história, de forma ativa e original, completando o texto. A partir de 2 contos fornecidos (um mais infantil e outro mais adulto), o aluno irá planear o livro através de um storyboard para posteriormente ilustrar as várias imagens em sequência, respeitando as condicionantes do formato e a localização do texto.

Bibliografia Recomendada

Doyle, S.; Grove, J Sherman, W. (2019) History of Illustration. Bloomsbury

Grabowski, B. Fick, B. (2015) Printmaking: a complete guide to materials processes. Laurence King Publishing

Heller, s. Chwast, S. (2008) Illustration, a Visual History. Abrams

Klanten, R. (2005) Illusive, Contemporary Illustration and It's Context. Die Gestalten

Klanten, R. Hellige, H. (2011) Illustrators unlimited: the essence of contemporary illustration. GestalteKraus, J. (2012) All the Art That's Fit to Print. Inside The New York Times Op-Ed Page. Columbia University Press

Male, A. (2017). Illustration. A Theoretical and Contextual Perspective. Bloomsbury Visual Arts

Van der Liden, S. (2011) Para ler o livro ilustrado. Cosac Naify

Shulevitz, U. (1997) Writing With Pictures. Watson-Guptill

Métodos de Ensino e de Aprendizagem

Os conteúdos programáticos da disciplina visam preparar o aluno para dar resposta a qualquer tipo de trabalho dentro da área da ilustração e da construção de imagens, inerentes ao processo do design gráfico.

Métodos de Avaliação

Regime de Funcionamento:

Os estudantes devem consultar o Regulamento Académico (RA) do IPCA e o Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e Competências (RACC) da ESD.

A unidade curricular funciona em regime presencial. Contudo, perante a situação da pandemia COVID-19, o regime de funcionamento da unidade curricular pode ser alterado, mediante a legislação vigente e as regras definidas pelo

IPCA. As metodologias de ensino e aprendizagem serão adaptadas em conformidade e as alterações serão comunicadas aos estudantes.

Avaliação da Aprendizagem:

A avaliação é contínua e respeita o calendário programado (conforme ponto 1 do artigo 3.º do RACC da ESD).

Prevê o cumprimento dos objetivos da disciplina, assim como o método e estratégias utilizados para o seu desenvolvimento e concretização.

Avalia-se ainda a capacidade de organização e sistematização, a componente conceptual e o interesse na procura de recursos teóricos e técnicos exteriores, como apoio ao trabalho.

Serão ainda elementos importantes para avaliação a assiduidade, o cumprimento dos prazos propostos, a participação do aluno às solicitações feitas pelo docente durante a aula, assim como a resolução de pequenos exercícios que possam ser lançados durante o semestre.

A avaliação efetiva nesta unidade curricular resultará da conjugação das seguintes componentes:

Proposta 01 (P001) = 25%

Proposta 02 (P002) = 25%

Proposta 03 (P003) = 30%

Assiduidade e Participação (AP)* = 10%

SketchBook (P004) = 10%

*Entende-se por assiduidade e participação o esforço do aluno em evoluir à disciplina, através das solicitações feitas pelo docente assim como pelo trabalho autónomo desenvolvido em casa, de aula para aula.

A avaliação é contínua e prevê a presença do aluno em, pelo menos, 75% das aulas lecionadas (conforme ponto 2 do artigo 3.º do RACC da ESD).

Todos os trabalhos deverão ser acompanhados, do início ao fim do processo, pelo docente em sala de aula.

Avaliação em época de exames (2.º semestre):

Tendo em conta os objetivos da disciplina, o trabalho prático e avaliação contínua, esta unidade curricular não possibilita a época de exames do 2.º semestre (conforme ponto 4 do artigo 4.º do RACC da ESD)

Avaliação em época especial:

Apenas têm acesso a esta época os estudantes que se encontrem em regime especial de frequência (conforme descrito na seção I, artigo 135.º e no ponto 5, artigo 209.º, do Regulamento Académico do IPCA). A avaliação nesta época especial integra um conjunto de exercícios, ao longo de vários dias, em enunciado fornecido no primeiro dia do exame.

Melhoria de Nota:

Também a melhoria de nota funciona por avaliação contínua (conforme ponto 2 do artigo 6.º do RACC da ESD).

Assim, para fazer melhoria de nota o aluno deverá frequentar novamente a unidade curricular cumprindo a avaliação prevista no programa da disciplina.