

Design e Tecnologia das Artes Gráficas

Licenciatura, 1º Ciclo

Plano: Despacho nº 3359/2013 - 01/03/2013

Ficha da Unidade Curricular: História das Artes e da Comunicação

ECTS: 4; Horas - Totais: 110.0, Contacto e Tipologia, T:45.0; O:3.0;

Ano | Semestre: 1 | S1

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 964457

Área Científica: Cultura Gráfica

Docente Responsável

Maria João Bom Mendes dos Santos

Professor Adjunto

Docente(s)

Maria João Bom Mendes dos Santos

Professor Adjunto

Maria Madalena Giraldes Barba Pessoa Jorge Oudinot Larcher

Professor Adjunto

Objetivos de Aprendizagem

1. Conhecer os grandes horizontes da história do design nas artes gráficas, integrados na evolução da arte e da comunicação, abordando as várias modalidades da ilustração gráfica;
2. conhecer as principais fases da história do livro;
3. conhecer as metodologias para elaboração de uma monografia.

Conteúdos Programáticos

1. Preliminares: Comunicação, Linguagem (e Linguagens), Símbolos
2. A linguagem verbal gráfica: escrita e escritas
3. A Arte nas Artes Gráficas: Aspectos gerais; a Arte no tempo; as diversas artes gráficas (Iluminura, Gravura, Fotografia)
4. A História do Livro : na Antiguidade; na Idade Média; do século XV ao XVIII (da revolução da imprensa às Luzes);
5. Metodologias para elaboração de monografia.

Conteúdos Programáticos (detalhado)

1. Preliminares (Comunicação; Linguagem e Linguagens; Símbolos):

1.1. Comunicação:

1.2. Linguagem e Linguagens

1.3. Os Símbolos na história da imagem e do design

1.4. Dos signos visuais aos signos linguísticos

1.5. A pré-história da humanidade e das artes gráficas: a lenta evolução da linguagem gestual, iconológica e verbal

2. A linguagem verbal gráfica: escrita e escritas:

2.1. Escrita e escritas: no limiar da História

2.2. Das línguas à grafia, no panorama das grandes civilizações

2.3. Dos pictogramas aos ideogramas

2.4. As escritas alfabéticas e os seus impactos civilizacionais

3. A arte nas Artes Gráficas

3.1. A Arte:

3.1. 1. Aspectos Gerais:

3.1.1.1. reflexões em torno do conceito de arte

3.1.1.2. A Arte como Linguagem

3.1.1.3. Arte e Artes: os ensaios de uma tipologia

3.1.2. A Arte no Tempo: marcos convencionais e panoramas históricos

3.1.2.1. na Antiguidade

3.1.2.2. na Idade Média

3.1.2.3. na Idade Moderna

3.1.2.4. na Idade Contemporânea (o século XIX e primeira metade do século XX)

3.2 As Artes Gráficas: breves referências históricas

3.2.1. A Iluminura

3.2.2. A gravura

3.2.3. A fotografia

4. A história do livro, das Origens às Luzes: Principais coordenadas

4.1. O livro na Antiguidade

4.1.1. Oriental: modalidades de escrita, suportes e formato

4.1.2. Clássica:

4.1.2.1 A conjugação da cultura greco-romana com os horizontes judaico-cristãos

4.1.2.2. O fim do mundo antigo no ocidente do império: a longa transição para a Europa feudal

4.1.2.3. A afirmação gradual do pergaminho e a transição para o códex

4.1.2.4. As mais importantes bibliotecas antigas

4.2. O livro na Alta Idade Média (séc. V-VIII)

4.2.1. O contexto e a cultura: os principais acontecimentos, das invasões bárbaras ao advento do Islão

4.2.2. A produção monástica: principais centros; copistas e iluminadores; tipologia e temáticas

4.3. O Livro na Média Idade Média (séc.IX-XI)

4.3.1. O contexto e a cultura: o império de Carlos Magno e o seu simbolismo, político, cultural e artístico

4.3.2. Os livros carolíngios (caligrafia, iluminuras, encadernações e temáticas)

4.3.3. As Três Civilizações do Livro e a importância dos Escritos Sagrados na referida indústria (no mundo cristão, judaico e islâmico)

4.4. O Livro na Baixa Idade Média (séc.XII-XV)

4.4.1. Breves referências ao contexto da cultura: a Europa das cidades e das Universidades; a teocracia pontifícia e o declínio gradual do poder do papa; a formação das nacionalidades a partir do século XII e a afirmação do poder régio nos séculos XIV e XV

4.4.2. Os impactos do ensino e da secularização da cultura na produção de livros: os manuais académicos; as Enciclopédias do século XII e as Sumas do século XIII

4.4.3. O advento do papel.

4.4.4. Novas técnicas e centros de produção: escolas e universidades

4.4.5. Os principais códices medievais iluminados em Portugal

4.5.O Livro no Renascimento: o contexto da cultura:

4.5.1. Renascimento e Renascimentos

4.5.2. As grandes alterações no contexto europeu e os seus impactos

4.5.3.O contributo ibérico e, em particular, português: o rasgar do mundo (a projecção na cartografia e nos livros iluminados)

4.6. O livro e a imprensa:

4.6.1. O advento da Imprensa: técnicas, inventores, difusão e primeiros impactos

4.6.2. As primeiras oficinas em Portugal e a sua produção

4.6.3. A sobrevivência dos livros manuscritos como objecto de arte e de luxo; os incunábulos

4.6.4. As marcas do Renascimento nas iluminuras dos códices manuelinos

4.6.5. Breves referências a Livros com História: os grandes êxitos da imprensa e o seu papel catalisador nos grandes acontecimentos da época: Renascimento, advento da ciência, Descobertas, Reforma Protestante e Católica

4.6.6. Os primórdios da imprensa periódica no século XVII, na Europa e em Portugal

4.7. Os Impactos das Luzes na Imprensa:

4.7.1. O contexto: os novos padrões culturais, mentais e sociopolíticos, na Europa e em Portugal

4.7.2. O Livro e a Imprensa Periódica, da ciência à Revolução Industrial: as repercussões tecnológicas na arte de imprimir; um papel social e político

Metodologias de avaliação

Os alunos deverão realizar uma avaliação escrita e um trabalho monográfico (valendo cada 50%), podendo dispensar do exame se obtiverem uma média de 10. O trabalho deverá integrar-se nas propostas feitas em aula e obedecer a um calendário nas suas etapas.

Na época de exame, não haverá obrigatoriedade de apresentação de trabalho, correspondendo a nota final à nota do exame; salvaguarda-se, porém, para os alunos que fizeram o trabalho, a

possibilidade de fazer-se a média com o mesmo se o resultado os beneficiar (valendo, nesse caso, 50% cada).

Software utilizado em aula

Não aplicável

Estágio

Não aplicável

Bibliografia recomendada

- BACKHOUSE, J. (1979). *The Illuminated Manuscript* (Vol. 1). Singapura: Hardback BOOK
- BOLOGNA, G. (2000). *Illuminated Manuscripts, The Book Before Gutenberg* (Vol. 1). Milão: London : Thames and Hudson
- Svend, D. (1994). *Historia del Libro* Madrid: Alianza Editorial
- FEBVRE, L. (2000). *O Aparecimento do Livro* Lisboa: Fundação Gulbenkian

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

1,2,3 vs. 1

4 vs.2

5 vs.3

Metodologias de ensino

1. Aulas de cariz mais teórico, acompanhadas de projecção de textos e imagens que os alunos deverão interpretar;
2. Aulas de cariz mais prático, com indicações metodológicas para o trabalho monográfico, que será acompanhado individualmente.

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

1 vs. 1,2,3

2 vs.3

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Não aplicável.

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável.

Observações

Docente responsável
