

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE TOMAR Departamento de Tecnologia e Artes Gráficas			
---	--	--	--

CURSO	Design e Tecnologia das Artes Gráficas	ANO LECTIVO	2007/2008
--------------	--	--------------------	-----------

DISCIPLINA	ANO	SEM	ECTS	HORAS CONTACTO
História das Artes e da Comunicação	1.º	1.º	4	T: 42; O: 3

DOCENTES	Prof. Coordenador Horácio Augusto Peixeiro
-----------------	--

OBJECTIVOS E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER:

Visa o conhecimento da problemática da comunicação e das formas de expressão gráfica e artística contemporâneas, tendo em vista o entendimento dos problemas que se colocam ao produtor gráfico.

- Conhecer a metodologia da organização do trabalho intelectual.
- Conhecer as principais correntes estéticas modernas.
- Conhecer as condicionantes e os principais percursos dos movimentos artísticos contemporâneos e do design.
- Analisar as inter-relações entre objecto artístico e o produto industrial.
- Interpretar a reinvenção das formas da modernidade no quadro dum novo entendimento da obra de arte.
- Definir as atitudes comunicacionais do artista gráfico face aos desafios das tecnologias.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Introdução

1.1 Organização do trabalho intelectual. Indicações metodológicas.

1.2 Arte, linguagem e comunicação

- Arte e linguagem.
- A evolução do pensamento estético.
- Teorias interpretativas: Os formalismos, psicologia da forma, estética simbólica, iconologia, semiologia.

1.3 As técnicas de produção

- O fenómeno artístico e os elementos da comunicação visual gráfica.
- Grafismo- escrita, imagem, ornato.
- O impresso como forma expressiva.

2. As artes no séc. XIX

2.1 Arte e realidade – o primado da pintura: naturalismo, realismo, impressionismo.

2.2 Os sinais da crise – As experiências do final do século – O pós-impressionismo.

3. As artes no séc. XX

O nascimento da arte moderna: cubismo, expressionismo, futurismo, abstraccionismo

4. O artista e a máquina

4.1 Antecedentes do design. Desenho e projecto no período pré-industrial.

4.2 Antecedentes do design industrial:

4.2.1 – Os pioneiros – William Morris e as Arts and Crafts

4.2.2 – A produção em série

4.2.3 – A arquitectura – o ferro.

4.2.4 – A Arte Nova

5. Movimentos e escolas de design:

5.1 - O Movimento Moderno

5.2 - Da Deutscher Werkbund à Bauhaus

5.3 - A escola de Ulm

5.4 - A New Bauhaus de Chicago

5.5 - O design contemporâneo

6. O design gráfico:

6.1 – O cartaz e a publicidade

6.2 – A fotografia e o cinema

6.3 – A influência das vanguardas artísticas

6.4 – Propaganda e política

6.5 – A ilustração

6.6– O desafio dos novos meios expressivos.

MÉTODOS DE ENSINO

H.C. – Exposição e debate.

H.T.A. - Fichas de Leitura, pesquisa e desenvolvimento de temas.

BIBLIOGRAFIA:

- BANHAM, Reyner, *Teoria del diseño en la primera era de la máquina*. Barcelona, Ed. Paidós, 1985.
- BARRY, G. (dir. de), *Os meios de expressão - a palavra, a imagem, a informação*. Lisboa, P. Europa-América, 1969.
- BARTHES, Roland, *L'empire des signes*. Genève, 1970.
- BAYLEY, Stephen, *Guía Conran del diseño*. Madrid, Alianza ed., 1992.
- BONSIPE, Gui, *Teoria e prática do design industrial*. Lisboa, Ed. Presença, 1983.
- BURDEK, Bernard E., *Diseño – Historia, teoría y práctica del diseño industrial*. Barcelona, E. G. Gili, 1994
- CALABRESE, Omar, *A linguagem da arte*. Lisboa, Ed. Presença, 1986.
- COHEN, Marcel, *A escrita*. Lisboa, Publ. Europa-América, 1961.
- DE MICHELLI, Mario, *Las vanguardias del siglo XX*. Madrid, Alianza ed., 1994.
- DIRINGER, David, *A escrita*. Lisboa, Ed. Verbo, 1971.
- DONDIS, D. A., *La sintaxis de la imagen*. - Introducción al alfabeto visual. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1976.
- DRUET, Roger, *La civilization de l'écriture*. Paris, Dessain et Tolra, 1970. *Enciclopedia della stampa*. vol I e II.

- ECO, Umberto, *O signo*. Lisboa, Ed. Presença, 1981.
- FAVRE, Jean Paul e Outro, *Color and/und/et communication*. Zurich, Ed. ABC, cap. I e II, 1979.
- FEVRIER, James, *Histoire de l'écriture*. Paris, Payot, 1984.
- FIZ, Marchán Simón, *La estética en la cultura moderna*. Madrid, Alianza Ed., 1992.
- FIZ, Simón Marchán, *La estética en la cultura moderna*. Madrid, Alianza ed., 1992.
- FLORES, Oscar Salinas, *História del diseño industrial*. México, Ed, Trillas, 1992.
- GRAY, Nicolette, *A History of lettering*. Oxford, Phaidon Press Limited, 1986.
- HAVELOCK, Eric, *Aux origines de la civilization écrite en Occident*. Paris, F. Maspero, 1981.
- HIGOUNET, C., *L'écriture*. Paris, 1976.
- ITTEN, Johannes, *Art de la couleur*. Paris, Dessain et Tolra, 1991.
- IVINS, W. M., *Imagen impressa e conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica*. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1975.
- JACKSON, Donald, *La scrittura nei secoli*. Firenze, Nardini Ed., 1988.
- JANSON, H. W., *História da Arte*. Lisboa, F.C.G., 1989.
- LORENZ, Christophe, *A dimensão do design*. Lisboa, Centro Port. de Design, 1991-
- LYOTARD, J.-François, *Discours, figure*. Paris, Klincksieck, 1974.
- MALDONADO, Tomás, *Vanguardia y racionalidad*. Barcelona, Ed. G. Gili, 1977.
- MARCONI, A. e Outro, "Disegno di lettere. Il carattere da stampa e sua evoluzione stilistico-progettuale." In GHIORZO, A. *Grafica*. Milão, 1984, p. 999-1050.
- MARINELLI, F., "Generalità sui processi di stampa." In GHIORZO, *Grafica*. Vol. II, Milão, 1984, p. 801-804.
- MARTÍN, e. (Dir. de), *Diccionario enciclopédico de las artes e industrias gráficas*. Barcelona, Ed. D. Bosco, 1981.
- MASSIN, *La lettre et l'image*. Paris, Gallimard, 1973.
- MOLES, Abraham, *Arte e computador*. Porto, Ed. Afrontamento, 1990.
- MUNARI, Bruno, *Artista e designer*. Lisboa, Ed. Presença, 1984.
- MUNARI, Bruno, *Design e comunicação visual*. Lisboa, Ed. 70, 1960.
- NITSCHKE, Michael, *Dizionario Poligraph per le arti grafiche e per le tecnologia delle comunicazione (Ing., Al., It., Fr.)*. Milão, Ant.º Ghiorzo Ed., 1990.
- PAPANÉK, V., *Diseñar para el mundo real*. Madrid, H. Blume Ed. 1977.
- PELLITERI, Giuseppe, *Espressività editoriale – Avvio alla grafinformatica* . 3 vol. Milão, Ant.º Ghiorzo ed., 1992.
- PEVSNER, N. *Os pioneiros do design moderno*. Lisboa, Ulisseia, 1960/1975.
- SATUÉ, Enric, *El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros dias*. Madrid, Alianza ed., 1994
- SELLE, G. *Ideología y utopía del diseño – Contribución a la teoría del diseño industrial* Barcelona. Ed. G. Gilli, 1975.

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO:

Prova escrita (frequência, exame).
Assiduidade, participação, trabalhos teóricos.

(Dr. Horácio Augusto Peixeiro – Prof. Coordenador)