

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; Ramo: Tronco comum;

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 964457

Área Científica: Cultura Gráfica

Docente Responsável

Maria João Bom Mendes dos Santos

Docente e horas de contacto

Maria João Bom Mendes dos Santos

Professora Adjunta, O: 3.0;

Maria Madalena Giraldes Barba Pessoa Jorge Oudinot Larcher

Professora Adjunta, T: 45.0;

Objetivos de Aprendizagem

Os alunos deverão:

1. aprender 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. saber elaborar 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. Orientações metodológicas para a 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

1. O livro na Antiguidade

- 1.1. Oriental: modalidades de escrita, suportes e formato
- 1.2. Clássica:
 - 1.2.1. A conjugação da cultura greco-romana com os horizontes judaico-cristãos
 - 1.2.2. O fim do mundo antigo no ocidente do império: a longa transição para a Europa feudal
 - 1.2.3. A afirmação gradual do pergaminho e a transição para o codex
 - 1.2.4. As mais importantes bibliotecas antigas

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

- 2.1. O contexto e a cultura: os principais acontecimentos, das invasões bárbaras ao advento do Islão
- 2.2. A produção monástica: principais centros; copistas e iluminadores; tipologia e temáticas

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

- 3.1. O contexto e a cultura: o império de Carlos Magno e o seu simbolismo, político, cultural e artístico
- 3.1.1. Os livros carolíngios (caligrafia, iluminuras, encadernações e temáticas)
- 3.1.2. As Três Civilizações do Livro e a importância dos Escritos Sagrados na referida indústria (no mundo cristão, judaico e islâmico)

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

- 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
- 4.2. 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

- 4.3. O advento do papel.
- 4.3. Novas técnicas e centros de produção: escolas e universidades
- 4.4. Os principais códices medievais iluminados em Portugal

- 5.0 Livro no Renascimento: o contexto da cultura:
 - 5.1. Renascimento e Renascimentos
 - 5.2. As grandes alterações no contexto europeu e os seus impactos
 - 5.3. O contributo ibérico e, em particular, português: o rasgar do mundo (a projecção na cartografia e nos livros iluminados)

- 6. O livro e a imprensa:
 - 6.1. O advento da Imprensa: técnicas, inventores, difusão e primeiros impactos
 - 6.2. As primeiras oficinas em Portugal e a sua produção
 - 6.3. A sobrevivência dos livros manuscritos como objecto de arte e de luxo; os incunábulos
 - 6.4. As marcas do Renascimento nas iluminuras dos códices manuelinos
 - 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
 - 6.6. Os primórdios da imprensa periódica no século XVII, na Europa e em Portugal

- 7. Os Impactos das Luzes na Imprensa:
 - 7.1. O contexto: os novos padrões culturais, mentais e sociopolíticos, na Europa e em Portugal
 - 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 frequência 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.

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

Metodologias de ensino

1. Aulas teóricas expositivas, acompanhadas de projecção de textos e imagens que os alunos deverão tentar interpretar;
2. Indicações metodológicas para o trabalho monográfico e acompanhamento individual.

Língua de ensino

Português

Pré requisitos

Não aplicável.

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável.

Observações

Docente Responsável

Diretor de Curso, Comissão de Curso

Conselho Técnico Científico
