

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

20181003 - PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÃO GRÁFICA

Tipo

Obrigatória

Ano lectivo

2022/23

Curso

Mestrado Design de
Interação

Ciclo de estudos

2º

Créditos

4.00 ECTS

Idiomas

Português ,Inglês

Periodicidade

semestral

Pré requisitos

Ano Curricular / Semestre

1º / 1º

Área Disciplinar

Design

Horas de contacto (semanais)

Teóricas	Práticas	Teórico práticas	Laboratoriais	Seminários	Tutoriais	Outras	Total
1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto
35.00

Horas totais de Trabalho
100.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Marco António Neves da Silva

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

Marco António Neves da Silva 0.25 horas
Carolina Bozzi 2.25 horas

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

OBJECTIVOS GERAIS

A Unidade Curricular pretende introduzir a comunicação visual, enquanto componente dos projetos em design de interação, assentes em elementos gráficos. É fundamental que os alunos

sejam capazes de comunicar através destes elementos e suas possíveis conjugações, a mensagem pretendida, controlando significados e explorando diferentes modos para os obter, no contexto de sistemas e interface interativos.

Será necessário revelar entendimento da realização de comunicações gráficas e imagens, através da transferência de ideias próprias. Será importante explorar diferentes técnicas e tecnologias. Em simultâneo, pretende-se que a familiaridade com os elementos fundamentais da comunicação gráfica seja acompanhada com a dos princípios da percepção visual.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Envolver os alunos com a gramática da comunicação gráfica dirigida a sistemas interativos, permitindo uma expressão individual sem constrangimentos. Estimular o pensamento criativo. Fomentar a destreza com técnicas e materiais diversos, compreendendo a influência que têm no domínio da interação.

Conteúdos Programáticos / Programa

Introdução aos termos e conceitos da comunicação gráfica.

Elementos da comunicação gráfica: imagem, texto, formas, cores, texturas, suportes e a sua exploração e manipulação enquanto componentes de uma composição visual e de interface.

Princípios: equilíbrio; espaço, configuração e enquadramento; escala, proporção e hierarquia; modularidade e padrão; dinâmica, movimento e ritmo; técnicas de comunicação gráfica.

Funções, formatos e tipos de imagem. O significado das imagens e sua relação com o texto nos sistemas interativos.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular

O nível introdutório da comunicação gráfica, ou seja, desenvolvida através de elementos gráficos, deve iniciar-se, em termos de aquisição de conhecimentos com uma abordagem propedêutica, que estimule nos alunos o contacto com cada um desses elementos. Que se possam explorar, através do controlo da sua capacidade expressiva e da sua capacidade para contribuir para a comunicação, entendida como constituição integrada.

O favorecimento de compreensão e destreza destes elementos sai beneficiado com a observação da sua influência na percepção visual e na sua articulação para favorecer uma determinada noção.

A habilidade em registar ideias próprias, factor fulcral nas fases iniciais de desenvolvimento do processo de trabalho em design, advém de rotinas de expressão, possíveis de adquirir com a experimentação, ora isolada, ora conjunta dos elementos que irão compor a comunicação.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Aulas de exposição de conteúdos, fazendo uso da síntese interpretativa, mas também apresentando referências visuais onde é possível observar a aplicação dos elementos e princípios.

Aulas práticas de desenvolvimento de trabalho individual em que os alunos se ocupam da criação e execução das suas propostas para os exercícios apresentados.

Aulas de apresentação e discussão dos exercícios. Estas sessões estabelecem um balanço onde devem ser mencionados aspectos a alterar à totalidade das evidências expostas.

A avaliação dos alunos é contínua, sobre quatro exercícios enquanto elementos de avaliação. O cumprimento integral de cada exercício terá contribuições diferentes para a classificação final, reservando-se ponderação para a participação dos alunos. Os critérios para avaliação de cada exercício serão indicados em cada enunciado e diferem consoante os objectivos estabelecidos para cada fase e os resultados esperados. Contudo, devem ser comuns a todos a capacidade criativa e o rigor de apresentação.

Já a participação considera a presença dos alunos, o seu compromisso com a UC, o entendimento dos conteúdos e a demonstração de os conseguir aplicar no seu trabalho.

Os alunos com nota inferior a 10 valores em Avaliação contínua podem-se inscrever em exame de 1ª ou 2ª chamada, que consistirá na realização de uma prova escrita.

Os alunos com nota superior a 10 valores em Avaliação contínua podem-se inscrever em exame de 1ª ou 2ª chamada, que consistirá na apresentação dos elementos de avaliação do semestre e respetivas propostas de melhoria.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular

A aquisição de conhecimentos sobre os elementos e os princípios de comunicação gráfica é introduzido e estimulado através da exposição da matéria, nomeadamente através da observação e análise de exemplos. Estes exemplos irão evidenciar a preponderância que cada elemento e cada princípio pode ter em contextos de interação.

Por outro lado, a capacidade de realizar comunicações com recurso a um domínio dos princípios que orientam a comunicação gráfica, deve ser incitada através da prática e experimentação com as técnicas e materiais que oferecem melhores condições para uma expressão gráfica individualizada. A insistência no contacto com os elementos dotará cada aluno de experiência e de intuição na sua escolha.

A obrigatoriedade de argumentação e apresentação das propostas individuais exigirá a cada aluno a preparação e a reflexão sobre o seu próprio trabalho. O confronto com a visão de docente e colegas permitirá aproximar-se das perspectivas e significados possíveis de demonstrar com os resultados obtidos.

Bibliografia Principal

Arnheim, R. (1969) Visual thinking. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.

Bateman, J. A. (2014). Text and image: a critical introduction to the visual/verbal divide. Abingdon: Routledge.

Dondis, D.A. (1990) La Sintaxis de la Imagen: Introducción al Alfabeto Visual. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1990.

Heller, Eva. (2012). A psicologia das cores: Como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: Editora Gustavo Gili.

Holmes, N. (2005) Wordless diagrams, Bloomsbury Publishing, New York.

Joly, M. (2007) Introdução à análise da imagem, Edições 70, Lisboa.

Kress, G. & van Leeuwen, T. (2001). Multimodal discourse: the modes and media of contemporary communication. London: Arnold.

Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2006). Reading images: the grammar of visual design (2a ed). New York: Routledge.

Lidwell, William; Holden, Kristina; Butler, Jill. (2010). Universal principles of design: 125 Ways to Enhance Usability, Influence Perception, Increase Appeal, Make Better Design Decisions, and Teach through Design. Beverly: Rockport.

Tufte, E. (1997) Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative. Graphics Press, Cheshire.

Weinschenk, Susan. (2015). 100 things every designer needs to know about people. 2nd Ed.). New York: Pearson.

Wong, W. (1998) Princípios da Forma e do Desenho. Martin Fontes, São Paulo.

Zwaga, H. J. G., Boersema, T., & Hoonhout, H. C. M. (Eds.). (2004). Visual information for everyday use: Design and research perspectives. (1st ed.). Philadelphia: Taylor & Francis e-Library.

Bibliografia Complementar

Arnheim, R. (1986) Arte e Percepção Visual: uma Psicologia da Visão Criadora. Ed. Pioneira, São Paulo.

Barthes, R. (1964) 'Rhétorique de l'image', Communications. In <http://www.oasisfle.com/doc_pdf/roland_barthes_rhetorique_image.pdf>.

Berger, J. (1982) Modos de Ver, Edições 70, Lisboa.

Frutiger, A. (1989) Signs and Symbols: their Design and Meaning. Van Nostrand Reinhold, New York.

Heller, Steven. (2014). Design literacy: understanding graphic design. (3rd Ed.). New York: Allworth.

Kandinsky, W. (1987) Ponto, Linha, Plano. Edições 70, Lisboa.

Munari, B. (1981). Das Coisas Nascem Coisas. Lisboa: Edições 70.

Potter, N. (2006) What is a Designer. Hyphen Press, London.

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

20181003 - Principles of Graphic Communication

Type

Compulsory

Academic year

2022/23

Degree

Master Interaction Design

Cycle of studies

2

Unit credits

4.00 ECTS

Lecture language

Portuguese ,English

Periodicity

semester

Prerequisites

Year of study/ Semester

1 / 1

Scientific area

Design

Contact hours (weekly)

Tehoretical	Practical	Theoretical-practicals	Laboratory	Seminars	Tutorial	Other	Total
1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

Total CU hours (semester)

Total Contact Hours

35.00

Total workload

100.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

Marco António Neves da Silva

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

Marco António Neves da Silva 0.25 horas

Carolina Bozzi 2.25 horas

Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)

GENERAL GOALS

The Curricular Unit intends to introduce visual communication, as a component of interaction design projects, based on graphic elements. It is essential that students are able to communicate through these elements and their possible conjugations, the intended message, controlling meanings and exploring different ways to obtain them, in the context os interactive systems and

interface.

It will be necessary to reveal an understanding of graphic communications and images, through the transfer of own ideas. It will be important to explore different techniques and technologies. Simultaneously, it is intended that familiarity with fundamental elements of graphic communication is accompanied by the principles of visual perception.

SPECIFIC GOALS

Engage students with the grammar of graphic communication directed at interactive systems, allowing individual expression without constraints. Stimulate creative thinking. Foster dexterity with different techniques and materials, understanding the influence they have on the interaction design field.

Syllabus

Introduction to terms and concepts of graphic communication.

Elements of graphic communication: image, text, shapes, colors, textures, supports and their exploration and manipulation as components of a visual composition.

Principles: balance; space, configuration and framing; scale, proportion and hierarchy; modularity and standard; dynamics, movement and rhythm; graphic communication techniques.

Image functions, formats and types. The meaning of images and their relationship to the text in interactive systems.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives

The introductory level of graphic communication, that is, developed through graphic elements, should begin, in terms of knowledge acquisition with a propaedeutic approach, that stimulates in students contact with each of these elements. That they can be exploited, by controlling their expressive capacity and their ability to contribute to communication, understood as an integrated constitution.

The favouring of understanding and dexterity of these elements benefits from the observation of its influence on visual perception and its articulation to favour a certain notion.

The ability to register ideas of their own, a key factor in the early stages of development of design work process, comes from routines of expression, which can be acquired through experimentation, isolated or sometimes combined of the elements that will compose communication.

Teaching methodologies (including evaluation)

Lectures on contents, making use of interpretive synthesis, but also presenting visual references where it is possible to observe the application of the elements and principles.

Practical classes for individual work development in which students are involved in creation and execution of their proposals for the exercises presented.

Presentation and discussion classes for individual exercises. These sessions will serve as balance where aspects to be changed should be mentioned in relation to all evidence presented.

Student's evaluation is continuous, on four exercises as assessment elements. Full compliance of each exercise will have different contributions to final classification, reserving a percentage for student participation. The criteria for evaluation of each exercise will be indicated in the briefing of each one and differ according to goals established for each phase and expected results. However, creativity and presentation rigor should be common to all.

Participation includes students' presence, their commitment to the curricular unit, understanding of contents and demonstration of being able to apply them in their work.

Students with a grade of less than 10 in Continuous Assessment can register for a 1st or 2nd call exam, which will consist of a written test.

Students with a grade higher than 10 in Continuous Assessment can register for a 1st or 2nd call exam, which will consist of presentation of evaluation elements of the semester and their respective improvement proposals.

Demonstration of the coherence between the Teaching methodologies and the learning outcomes

Acquisition of knowledge about elements and principles of graphic communication is introduced and stimulated through exposing subjects, namely through observation and analysis of examples. These examples will highlight the preponderance that each element and each principle may have in interaction contexts.

On the other hand, ability to perform communications using dominated principles that guide graphic communication should be encouraged through practice and experimentation with techniques and materials that offer better conditions for an individualized graphic expression. Insistence on contact with elements will give each student experience and intuition in their choice.

Obligation of argumentation and presentation of individual proposals will require each student to prepare and reflect on their own work. Confrontation with the vision of teacher and colleagues will allow students to approach possible meanings and perspectives of demonstrating with obtained results.

Main Bibliography

Arnheim, R. (1986) *Arte e Percepção Visual: uma Psicologia da Visão Criadora*. Ed. Pioneira, São Paulo.

Arnheim, R. (1969) *Visual thinking*. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.

Bateman, J. A. (2014). *Text and image: a critical introduction to the visual/verbal divide*. Abingdon: Routledge.

Dondis, D.A. (1990) *La Sintaxis de la Imagen: Introducción al Alfabeto Visual*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1990.

Heller, Eva. (2012). *A psicologia das cores: Como as cores afetam a emoção e a razão*. São Paulo: Editora Gustavo Gili.

Holmes, N. (2005) *Wordless diagrams*, Bloomsbury Publishing, New York.

Joly, M. (2007) *Introdução à análise da imagem*, Edições 70, Lisboa.

Kress, G. & van Leeuwen, T. (2001). *Multimodal discourse: the modes and media of contemporary communication*. London: Arnold.

Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2006). *Reading images: the grammar of visual design (2a ed)*. New

York: Routledge.

Lidwell, William; Holden, Kristina; Butler, Jill. (2010). Universal principles of design: 125 Ways to Enhance Usability, Influence Perception, Increase Appeal, Make Better Design Decisions, and Teach through Design. Beverly: Rockport.

Tufte, E. (1997) Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative. Graphics Press, Cheshire.

Weinschenk, Susan. (2015). 100 things every designer needs to know about people. 2nd Ed.). New York: Pearson.

Wong, W. (1998) Princípios da Forma e do Desenho. Martin Fontes, São Paulo.

Zwaga, H. J. G., Boersema, T., & Hoonhout, H. C. M. (Eds.). (2004). Visual information for everyday use: Design and research perspectives. (1st ed.). Philadelphia: Taylor & Francis e-Library.

Additional Bibliography

Arnheim, R. (1986) Arte e Percepção Visual: uma Psicologia da Visão Criadora. Ed. Pioneira, São Paulo.

Barthes, R. (1964) 'Rhétorique de l'image', Communications. In <http://www.oasisfle.com/doc_pdf/roland_barthes_rhetorique_image.pdf>.

Berger, J. (1982) Modos de Ver, Edições 70, Lisboa.

Frutiger, A. (1989) Signs and Symbols: their Design and Meaning. Van Nostrand Reinhold, New York.

Heller, Steven. (2014). Design literacy: understanding graphic design. (3rd Ed.). New York: Allworth.

Kandinsky, W. (1987) Ponto, Linha, Plano. Edições 70, Lisboa.

Munari, B. (1981). Das Coisas Nascem Coisas. Lisboa: Edições 70.

Potter, N. (2006) What is a Designer. Hyphen Press, London.