

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

202399105 - Color4crafts

Tipo

Optativa

Ano lectivo	Curso	Ciclo de estudos	Créditos
2023/24	Lic Design Lic Design de Moda	1º	3.00 ECTS
Idiomas	Periodicidade	Pré requisitos	Ano Curricular / Semestre
Português ,Inglês	semestral		

Área Disciplinar

Design

Horas de contacto (semanais)

Teóricas	Práticas	Teórico práticas	Laboratoriais	Seminários	Tutoriais	Outras	Total
0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto
28.00

Horas totais de Trabalho
75.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Sofia Leonor Vilarinho Lucas

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

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

De um modo geral, a UC potencia a reflexa?o sobre a importa?ncia da cor nos processos artísticos a partir de bordados aplicados a uma pec?a de vestua?rio O programa, e? um contributo para a consolidac?a?o de capacidades intelectuais, te?cnicas e fomenta compete?ncias criativas, a partir de exerci?cios que potenciam novas abordagens e resultados experimentais sobre a cor. Um programa dina?mico no decorrer do semestre, favorece a explorac?a?o da

criatividade, criação de conhecimento e o desenvolvimento da capacidade de trabalho individual e de discussões em grupo, revistando também o legado sobre bordados deixado pela pintora Maria Clementina Vilas Boas Carneiro de Moura.

Em específico, a UC, alia práticas exploratórias da cor aplicadas aos bordados portugueses.; os resultados permitem adquirir mais conhecimento e abrir espaços de reflexão, sobre o papel da cor na construção de conceitos inovadores e de propostas criativas *thinkforward*; ainda a UC dá aos alunos aptidões para criarem/explorarem uma paleta de cor experimental, que propõem significados alternativos para a comunicação de emoções, sensações e sinestésias.

Conteúdos Programáticos / Programa

Os estudantes são desafiados a questionar noções pré-adquiridas sobre a combinação de cores através de exercícios cumulativos, que promovem uma abordagem criativa inovadora, a partir de práticas exploratórias e artísticas sobre a cor aplicada aos bordados portugueses tradicionais. Partindo de abordagens pedagógicas interativas, o programa inclui momentos de pesquisa e reflexão teórica em torno das questões teóricas fundamentais : a) a cor e significados culturais e a sua relação com emoções, sensações, sinestésias; b) contextualização cultural aplicada à cor em bordados portugueses ; c) materialização de propostas criativas exploratórias e experimentais sobre a cor aplicada aos bordados portugueses e d) exploração de uma paleta de cor experimental, que propõem significados alternativos.

Os exercícios práticos tornam-se progressivamente mais complexos combinando pesquisas onde a cor é crucial na expressão artística. No seu todo, a UC procura momentos exploratórios que promovem uma aprendizagem colaborativa assente na prática do design e na experiência incorporada procurando respostas alinhadas com a individualidade e o *think - forward*. *Esta UC, pode apresentar-se como um forte aliado à preparação do projecto final articulado.*

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

Reflectir e debater os conceitos-chave da UC e aplicá-los no desenvolvimento de um programa que articula exercícios criativos, experimentais e laboratoriais (individuais e em grupo) situados na temática da cor e dos bordados, não só implica o reconhecimento por parte dos alunos, da importância da experimentação da cor no re-design do legado dos bordados portugueses, como fomenta um pensamento mais crítico e conciso sobre discursos [pre-concebidos] acerca do uso da cor. Investigar, compreender e trabalhar a partir de alguns eixos teóricos sobre cor, significados culturais da cor, apropriação cultural da cor, património imaterial e memória, fomenta um papel mais conciso, activo e inovador na prática e experiências sobre a cor aplicada aos processos experimentais na construção de bordados.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

As estratégias pedagógicas aplicadas combinam a aprendizagem formal cujos conteúdos são orientados pelo professor (i.e., aulas teóricas e apresentação de material iconográfico relevante) com a informal, que abrem momentos de

aprendizagem colaborativa.

Na prática, as aulas desenvolvem-se a partir de ferramentas usadas no método *design thinking* (como por exemplo *braistorming*, *exercícios co-criados entre alunos*), combinadas com a metodologia *Hands-on* a partir de um processo de *aprendizagem colaborativa*. Compete aos estudantes a procura de conhecimento e dados e de incorporar os conceitos discutidos, nos diversos exercícios/tarefas bem estruturadas solicitados pelo professor. Na combinação destes métodos, compete à docente contextualizar, teórica e visualmente todas as matérias em estudo, acompanhar, observar e orientar, o trabalho produzido pelos grupos, assim como o trabalho desenvolvido individualmente, Abrir oportunidades para pequenas palestras com oradores convidados é também um método aplicado e que estimula o diálogo dos alunos com os professores, convidados e entre si e proporcionam um processo de construção de conhecimento. Em suma, assegurar que a aprendizagem é um processo ativo e construtivo.

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

Sendo uma UC teórico-prática entende-se necessário promover um ambiente de aprendizagem activa mas informal e acima de tudo onde o conhecimento evolui a partir de processos colaborativos entre professor, aluno e os próprios alunos entre si. Os métodos pedagógicos aplicados ampliam a capacidade de resolução de problemas no processo de design, estimulam a curiosidade intelectual e estimulam capacidades analíticas dos alunos, valorizando a pluralidade de saberes e vivências sobre os conteúdos lançados. A criação de conhecimentos e experiência partilhada permite uma maior amplitude de conhecimento e fomenta uma cultura visual e material mais rica. O constante feedback aos alunos acerca dos resultados alcançados, permite activar os processos de aprendizagem, melhorias na motivação e na auto-estima dos alunos. A importância da dedicação de tempo em sala de aula, permite uma maior inter-acção aluno professor e aluno-aluno. Em suma, a combinação destas metodologias pode ser positiva para a preparação técnica nas futuras situações reais de vida social e profissional dos alunos.

Bibliografia Principal

- Beresniak, D. (1996) O fantástico mundo das cores. Lisboa: Editora Pergaminho, LDA.
- Delong, M., e Martinson, B. (2012) Color and Design. London. New York: Berg.
- Feisner, A. (2014) Color Studies. New York: Fairchild Publications.
- Gage, J. (1999) Color and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. London: Thames and Hudson.
- Gage, J. (2002) Colour and Meaning – Art, Science and Symbolism. Londres: Thames & Hudson Ltd.
- Gubrajani, M. (2010) Colour measurement principles advances and industrial applications. The Textile Institute, series, In textiles, 103. USA: Publishing. Philadelphia, USA.
- Holtzschue, L. (2002) Understanding Color: An Introduction for Designers. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Ippen J. (1996) The art of color: Subjective Experience and Objective Rationale of color. New York: Van Nostrand Reinhold.
- King, J. (2012) 'Colour trends and selection in fashion design', Colour Design, pp. 535-550.
- Leeuwen, T. (2011) The Language of Colour. An Introduction. New York: Routledge.
- Pastoreau, M. (1997) Dicionário das Cores do Nosso Tempo – Simbólica e Sociedade. Lisboa: Editorial Estampa

Bibliografia Complementar

alguns links On-line:

https://www.cm-viana-castelo.pt/wp-content/uploads/2022/12/bordado_de_viana_2012.pdf

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/6723/1/TESE_PAULO.pdf

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

202399105 - Color4crafts

Type

Elective

Academic year

2023/24

Degree

B. Design
B. Fashion Design

Cycle of studies

1

Unit credits

3.00 ECTS

Lecture language

Portuguese ,English

Periodicity

semester

Prerequisites

Year of study/ Semester

Scientific area

Design

Contact hours (weekly)

Tehoretical	Practical	Theoretical-practicals	Laboratory	Seminars	Tutorial	Other	Total
0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Total CU hours (semester)

Total Contact Hours
28.00

Total workload
75.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

Sofia Leonor Vilarinho Lucas

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

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

In general, the UC boost the reflection on the importance of color in the artistic processes of embroidery applied to clothing The all program, is a contribution to the consolidation of intellectual capacities to creative combinations, which proposes new approaches and experimental outcomes, in these disciplines. Also foster a dynamic program that favors the exploration of creativity and development of individual work capacity and group discussions reviewing also the legacy of embroidery left by the painter Maria Clementina Vilas Boas Carneiro de Moura

Specifically, the UC combines exploratory practices of color applied to Portuguese embroidery.; the results

make it possible to acquire more knowledge and open up spaces for reflection on the role of color in the construction of innovative concepts and creative think-forward proposals; the UC also gives students skills to create an experimental color palette, which propose alternative meanings for the communication of emotions, sensations and synesthesia that can be applied in other contexts.

Syllabus

Through cumulative exercises, which promote an innovative practice-based learning and overcome possible inherited biases, students are challenged to question pre-acquired notions about color and Portuguese embroidery.

Based on interactive pedagogical approaches, the program includes moments of research and theoretical reflection around fundamental issues such as : a) color and cultural meanings and their relationship with emotions, sensations and synesthesia; b) cultural contextualization applied to color in Portuguese embroidery ; c) materialization of exploratory and experimental creative proposals on color applied to Portuguese embroidery; The practical exercises become progressively more complex, and promote collaborative learning where color is at basis of creative expression. This UC, search for exploratory moments which promotes collaborative learning where design and experience are aligned with individuality and think- forward designs. This CU can present itself as a strong ally in the preparation of the final articulated project.

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

To reflect and debate the key concepts of the UC and apply them in the development of a program that articulates creative, experimental and laboratory exercises (individual and in groups) located in the theme of color and embroidery, not only implies recognition by the students , the importance of experimenting with color in the re-design of the legacy of Portuguese embroidery, as it fosters a more critical and concise thinking about [pre- conceived] discourses about the use of color. Investigating, understanding and working from some theoretical axes about color, cultural meanings of color, cultural appropriation of color, intangible heritage and memory, encourages a more concise, active and innovative role in the practice and experiences of color applied to experimental processes in embroidery construction.

Teaching methodologies (including evaluation)

The pedagogical strategies applied combine formal learning, whose contents are guided by the teacher (i.e., theoretical classes and presentation of relevant iconographic material) with informal learning, which open up moments of collaborative learning. Throughout this mixed process, the teacher contextualizes, theoretically and visually, all the implicated issues and provides active assistance to the group as well as to each student, while developing individual and group projects.

In practice, classes are developed from tools used in the design thinking method (such as brainstorming, co-created exercises between students), combined with the Hands-on methodology and taking a collaborative learning process as a basis. It is up to students to search for knowledge and data and to incorporate the concepts discussed in the various tightly structured tasks requested by the teacher. In the combination of these methods, it is up to the teacher to contextualize, theoretically and visually, all the subjects under study, to monitor, observe and guide the work produced by the groups, as well as the work developed individually. In short, ensuring that learning is an active and constructive collaborative process.

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

Being a theoretical-practical UC, it is necessary to promote an active but informal learning environment and stimulate knowledge growing from collaborative processes between teacher, student and the students themselves. The pedagogical methods applied increase the ability to solve problems in the design process, stimulate intellectual curiosity and stimulate students' analytical skills, valuing the plurality of knowledge and experiences about the contents released. The creation of knowledge and shared experience allows for a greater breadth of knowledge and fosters a richer visual and material culture. The constant feedback to the students about the results achieved allows activating the learning processes, improving students' motivation and self-esteem. The importance of dedicating time in the classroom allows for greater student-teacher and student-student interaction. In short, the combination of these methodologies can be positive for the technical preparation in the future real situations of the students' social and professional life.

Main Bibliography

- Beresniak, D. (1996) O fantástico mundo das cores. Lisboa: Editora Pergaminho, LDA.
- DeLong, M., e Martinson, B. (2012) Color and Design. London. New York: Berg.
- Feisner, A. (2014) Color Studies. New York: Fairchild Publications.
- Gage, J. (1999) Color and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. London: Thames and Hudson.
- Gage, J. (2002) Colour and Meaning – Art, Science and Symbolism. Londres: Thames & Hudson Ltd.
- Gubrajani, M. (2010) Colour measurement principles advances and industrial applications. The Textile Institute, series, In textiles, 103. USA: Publishing. Philadelphia, USA.
- Holtzschue, L. (2002) Understanding Color: An Introduction for Designers. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Ippen J. (1996) The art of color: Subjective Experience and Objective Rationale of color. New York: Van Nostrand Reinhold.
- King, J. (2012) 'Colour trends and selection in fashion design', Colour Design, pp. 535-550.
- Leeuwen, T. (2011) The Language of Colour. An Introduction. New York: Routledge.
- Pastoreau, M. (1997) Dicionário das Cores do Nosso Tempo – Simbólica e Sociedade. Lisboa: Editorial Estampa

Additional Bibliography

Som eimportant On-line links

https://www.cm-viana-castelo.pt/wp-content/uploads/2022/12/bordado_de_viana_2012.pdf

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/6723/1/TESE_PAULO.pdf