

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

202399107 - Técnicas tradicionais de Impressão

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

Tecnologias da Arquitetura, Urbanismo e 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	Horas totais de Trabalho
28.00	75.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Cristina Maria Marques Batista Salvador

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

Cristina Maria Marques Batista Salvador 2.00 horas

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

Esta Unidade Curricular tem como principal objetivo aprofundar conhecimentos acerca das tecnologias tradicionais de impressão, de cariz manual e mecânico, num âmbito transversal e aplicável a várias áreas, tais como o design gráfico, o design de produto e as artes visuais. Serão abordados casos concretos de utilização dessas técnicas em diferentes contextos e suportes, propondo aos alunos uma prática

experimental em exercícios específicos.

Pretende-se que no final desta UC, os estudantes sejam capazes de identificar os processos de impressão tradicional manual e mecânica,

utensílios e ferramentas, tintas, materiais e formatos; reconhecer tipologias de suportes e técnicas de produção de moldes/matrizes - casos de estudo; experienciar técnicas de impressão com moldes/matrizes; desenvolver exercícios de impressão com técnicas de serigrafia sobre variados suportes.

Conteúdos Programáticos / Programa

1. Técnicas de impressão manual tradicionais

1.1. Contexto histórico das técnicas de impressão manual tradicionais;

1.2. Blockprint - madeira maciça;

1.3. Xilogravura - madeira e derivados de madeira: produção de matriz por corte e gravação a laser ou CNC;

1.4. Stencil;

1.5. Linogravura - linóleo: produção de matriz manualmente e por gravação a laser;

1.6. Sustentabilidade - tintas, suportes e outros consumíveis.

2. Outras técnicas de Gravura

2.1. Calcografia - gravura em metal: ponta seca, água forte, água tinta;

2.2. Litografia - impressão com matriz em pedra calcária.

3. Técnicas de impressão manual com Serigrafia

3.1. Ferramentas e materiais utilizados;

3.2. Produção de matriz em tela/rede;

3.3. Impressão em vários suportes: papel, cartão e material têxtil;

3.4. Aplicações.

4. Técnica de impressão mecânica para Imprensa

4.1. Tipografia - impressão com tipos em liga metálica.

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

Os conteúdos propostos procuram fornecer aos alunos um maior conhecimento acerca das temáticas que concernem a impressão tradicional, desenvolvendo as suas capacidades para a execução de técnicas de cariz manual e mecânico, aplicadas nos mais variados contextos.

A contextualização histórica e a abordagem e caracterização das várias técnicas de gravura utilizadas ao longo dos tempos, auxiliará a

uma compreensão mais abrangente da importância destas técnicas destinadas à comunicação de conceitos e ideias, bem como à evolução da sua adoção numa crescente expressão artística no campo das artes visuais.

Pretende-se um desenvolvimento progressivo das competências e autonomia dos alunos, aliando a teoria à prática, através de um processo de análise e exploração prática na resolução dos exercícios, não descuidando as questões da sustentabilidade na escolha de materiais, técnicas e aplicações.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

A UC de Tecnologias Tradicionais de Impressão adota uma metodologia assente no desenvolvimento de exercícios práticos e na análise

de casos de estudo nas áreas do design gráfico, do design de produto e das artes visuais, em ambiente de aula com método expositivo.

Haverá lugar a sessões de análise crítica sob a perspectiva estritamente técnica e tecnológica dos exercícios em execução.

As visitas de estudo a entidades e associações de artes gráficas complementam a metodologia de ensino proposta para o desenvolvimento dos conteúdos desta UC, para que os alunos possam ter contacto direto com as ferramentas, os profissionais e as suas práticas.

A avaliação será contínua, nas diferentes fases de desenvolvimento do trabalho, ao longo do semestre. A classificação tomará em consideração tanto o percurso metodológico como o resultado final.

De acordo com o Regulamento de Avaliação da FAUL em vigor, para os alunos que não cumpriram os critérios de avaliação, haverá lugar

ao exame de primeira época, baseado na apresentação oral dos trabalhos realizados no semestre. O exame de segunda época será constituído por um teste escrito, realizado presencialmente, seguido de apresentação oral dos trabalhos realizados no semestre.

Critérios de avaliação:

a) Compreensão do tema;

b) Proposta de soluções, criatividade, coerência e adequação ao tema;

c) Rigor em apresentações gráfica, escrita e oral;

d) Participação crítica nas aulas e nas atividades realizadas pela turma;

e) Assiduidade e cumprimento do calendário.

Serão divulgadas uma avaliação de referência relativa a cada exercício e uma nota de avaliação final.

Fatores ponderativos da avaliação sumativa:

- Exercícios teórico-práticos: 50%
- Teste escrito: 30%
- Participação e assiduidade: 20%

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

De acordo com os objetivos propostos, serão adotadas várias metodologias de ensino que possibilitem uma progressiva aquisição de conhecimentos teóricos e práticos, de modo a concretizar os objetivos relacionados com a compreensão de conceitos e a sua aplicação prática. Assim, em aulas com método expositivo, o estudo de casos visa atingir diferentes níveis de complexidade à medida que os problemas técnicos e tecnológicos se revelam.

A compreensão da materialidade através da prática, será feita através da realização de exercícios práticos de gravura, de modo a obter

matrizes para impressão, que possibilitem aos alunos, uma visão de todo o processo técnico/criativo para a resolução de problemas, aliando as técnicas tradicionais à novas tecnologias de gravação a laser e CNC. Identificando os modos de funcionamento e os modos de

produção, pretende-se uma exploração dos fatores teóricos, técnicos e tecnológicos.

Nos exercícios propostos haverá lugar à apresentação do desenvolvimento de todo o processo, com a inclusão de esboços, registos fotográficos e descrição das várias fases de execução, acompanhadas das especificações técnicas. Para o desenvolvimento destes exercícios promove-se simultaneamente o acompanhamento prático e a orientação de atividades de pesquisa.

A promoção e realização de visitas de estudo a oficinas/ateliers de impressão ajudará a criar uma relação mais estreita com o ambiente

profissional, além do conhecimento académico teórico-prático. Contribuindo para uma identificação e compreensão dos desafios e constrangimentos da realidade nestes contextos, mas também para a motivação e aptidão à prática profissional informada e criativa.

Bibliografia Principal

Adam, R. and Robertson, C. (2004), *Screenprinting: The complete water-based system*. Thames & Hudson, London.

Baer, L. (2001), *Produção Gráfica*, 3ª edição. Editora Senac, São Paulo.

Croft, P. (2001), *Stone Lithography*. A&C Black, London.

Durer, A. (1972), *The Complete Engravings, Etchings and Drypoints of Albrecht Durer* (ed. Strauss, W.). Dover Publications, New York.

Lupton, E. and Saunders, R. (2021) *Bauhaus Typography at 100*. Letterform Archive Books, San Francisco.

Morley, N. (2016), *Linocut for artists & designers*. Crowood Press, London.

Sarkar, N. (2013), *Art and Print Production*. Oxford University Press.

Smith, A. (2004), *Etching: a guide to traditional techniques*. Crowood Press, London.

Volmer, A. (2015), *Japanese woodblock print workshop: a modern guide to the ancient art of Mokuhanga*. Watson-Guption, New York.

Walker, G. (2010), *The Woodcut Artist's Handbook: Techniques and Tools for Relief Printmaking*. Firefly Books.

Bibliografia Complementar

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

202399107 - Traditional printing techniques

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

Technologies of Architecture, Urbanism and 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)

Cristina Maria Marques Batista Salvador

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

Cristina Maria Marques Batista Salvador 2.00 horas

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

The main objective of this Course Unit is to deepen knowledge about traditional printing technologies, of a manual and mechanical nature, in a transversal scope and applicable to several areas, such as graphic design, product design and the visual arts. Concrete cases of use of these techniques in different contexts and supports will be discussed, offering students an experimental practice in specific exercises. It is intended that at the end of this Course Unit, students will be able to identify the traditional manual and mechanical printing processes, utensils and tools, inks, materials and formats; recognize support typologies and mold/matrix production techniques - case studies;

experience printing techniques with moulds/dies; develop printing exercises with screen printing techniques on various supports.

Syllabus

1. Traditional hand printing techniques
  - 1.1. Historical context of traditional manual printing techniques;
  - 1.2. Blockprint - solid wood;
  - 1.3. Woodcut - wood and wood derivatives: matrix production by laser or CNC cutting and engraving;
  - 1.4. Stencil;
  - 1.5. Linocut - linoleum: matrix production manually and by laser engraving;
  - 1.6. Sustainability - inks, supports and other consumables.
2. Other Engraving techniques
  - 2.1. Chalcography - metal engraving: drypoint, etching, aquatint;
  - 2.2. Litograph - print with a matrix on limestone.
3. Hand printing Serigraphy techniques
  - 3.1. Tools and materials used;
  - 3.2. Silk screen matrix production;
  - 3.3. Printing in several supports: Paper, cardboard and textile supports;
  - 3.4. Applications.
4. Mechanical printing techniques for the Press
  - 4.1. Typography - printing with metallic alloy types.

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

The proposed contents seek to provide students with a greater knowledge about the themes that concern traditional printing, developing their skills for the execution of manual and mechanical techniques, applied in the most varied contexts. The historical contextualization and the approach and characterization of the various engraving techniques used over time, will help to a more comprehensive understanding of the importance of these techniques for the communication of concepts and ideas, as well as the evolution of their adoption in a growing artistic expression in the field of visual arts. It is intended to have a progressive development of skills and autonomy of students, combining theory with practice, through a process of analysis and practical exploration in solving the exercises, not neglecting sustainability issues in the choice of materials, techniques and applications.

Teaching methodologies (including evaluation)

The Course Unit Traditional Printing Technologies adopts a methodology based on the development of practical exercises and the analysis of case studies in the areas of graphic design, product design and visual arts, in a classroom environment with an expository method. There will be critical analysis sessions from a strictly technical and technological perspective of the exercises being carried out. Study visits to graphic arts entities and associations complement the teaching methodology proposed for the development of the contents of this UC, so that students can have direct contact with the tools, professionals and their practices. The evaluation will be continuous, in the different stages of development of the work, throughout the semester. The classification will take into account both the methodological approach and the final result. According to the FAUL Assessment Regulations in force, for students who do not meet the assessment criteria, there will be a first-term exam, based on the oral presentation of the work carried out in the semester. The second period exam will consist of a written test, carried out in person, followed by an oral presentation of the work carried out in the semester. Evaluation criteria:

- a) Understanding of the topic;
- b) Proposal of solutions, creativity, coherence and adequacy to the theme;
- c) Rigor in graphic, written and oral presentations;
- d) Critical participation in lessons and activities carried out by the class;
- e) Assiduity and compliance with the calendar.

A benchmark assessment for each exercise and a final assessment will be disclosed.

Weighing factors of summative assessment:

- Theoretical-practical exercises: 50%
- Written test: 30%
- Participation and attendance: 20%

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

According to the proposed objectives, several teaching methodologies will be adopted, allowing a progressive acquisition of theoretical and practical knowledge, in order to achieve the objectives related to the understanding of concepts and their practical application. Thus, in classes with an expository method, the case study aims to reach different levels of complexity as technical and technological problems are revealed.

The understanding of materiality through practice, will be done through practical engraving exercises, in order to obtain matrices for printing, which allow students to have a view of the entire technical/creative process for solving problems, combining the traditional techniques to new laser and CNC engraving technologies. By identifying modes of operation and modes of production, it is intended to explore theoretical, technical and technological factors.

In the proposed exercises, there will be a presentation of the development of the entire process, with the inclusion of sketches, photographic records and description of the various stages of execution, accompanied by the technical specifications. For the development of these exercises, practical monitoring and guidance of research activities are simultaneously promoted.

Promoting and carrying out study visits to print workshops/ateliers will help to create a closer relationship with the professional environment, in addition to theoretical-practical academic knowledge. Contributing to an identification and understanding of the challenges and constraints of reality in these contexts, but also to the motivation and aptitude for an informed and creative professional practice.

Main Bibliography

- Adam, R. and Robertson, C. (2004), *Screenprinting: The complete water-based system*. Thames & Hudson, London.
- Baer, L. (2001), *Produção Gráfica*, 3ª edição. Editora Senac, São Paulo.
- Croft, P. (2001), *Stone Lithography*. A&C Black, London.
- Durer, A. (1972), *The Complete Engravings, Etchings and Drypoints of Albrecht Durer* (ed. Strauss, W.). Dover Publications, New York.
- Lupton, E. and Saunders, R. (2021) *Bauhaus Typography at 100*. Letterform Archive Books, San Francisco.
- Morley, N. (2016), *Linocut for artists & designers*. Crowood Press, London.
- Sarkar, N. (2013), *Art and Print Production*. Oxford University Press.
- Smith, A. (2004), *Etching: a guide to traditional techniques*. Crowood Press, London.
- Volmer, A. (2015), *Japanese woodblock print workshop: a modern guide to the ancient art of Mokuhanga*. Watson-Guption, New York.
- Walker, G. (2010), *The Woodcut Artist's Handbook: Techniques and Tools for Relief Printmaking*. Firefly Books.

Additional Bibliography