

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

202599100 - Color4Embroidery

Tipo

Optativa

Ano lectivo

2025/26

Curso

Lic Design de Moda

Ciclo de estudos

1º

Créditos

3.00 ECTS

Idiomas

Periodicidade

semestral

Pré requisitos

Ano Curricular / Semestre

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)

Teresa Michele Maia dos Santos

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

Teresa Michele Maia dos Santos 0.50 horas
Sofia Leonor Vilarinho Lucas 2.00 horas

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

De um modo geral, a UC potência a reflexão sobre a importância da cor nos processos criativos aplicados aos bordados tradicionais portugueses. O programa constitui-se um contributo para a consolidação de capacidades criativas e de técnicas manuais/artesanais, que fomentam novas interpretações da tradição. Favorece a

exploração da criatividade, desenvolvimento de pensamento crítico, criação de conhecimento e o desenvolvimento da capacidade de trabalho individual e em grupo, revistando simultaneamente o legado sobre os principais bordados portugueses. Em específico, a UC, alia práticas exploratórias e experimentais da cor aplicadas aos bordados; os resultados permitem adquirir mais conhecimento e abrir espaços de reflexão, sobre o papel da cor na construção de propostas criativas thinkforward; ainda a UC dá aos alunos aptidões para criarem/ explorarem uma paleta de cor mais experimental, que propõem significados alternativos para a comunicação de narrativas visuais bordadas.

Objectivos específicos

- Redefinir a ligação do design com os bordados tradicionais
- Recuperar o conhecimento e práticas artesanais
- Re-imaginar os bordados tradicionais
- Revolucionar ao criar narrativas a partir da cor aplicada aos bordados tradicionais

Conteúdos Programáticos / Programa

Os estudantes são desafiados a questionar noções pré-adquiridas sobre a combinação de cores através de exercícios cumulativos, promovendo uma abordagem criativa inovadora, a partir de práticas exploratórias e artísticas sobre a cor aplicada aos bordados tradicionais portugueses.

O programa inclui momentos de pesquisa e reflexão teórica em torno das questões teóricas fundamentais:

1. A cor nos bordados e a relação com as emoções, sensações, sinestesias, no espaço da multiculturalidade;
2. Os vários pontos de bordado e as cores tradicionais;
3. Materialização de propostas criativas exploratórias sobre a cor aplicada aos bordados portugueses
4. Exploração de uma paleta de cor
5. Criação de um bordado aplicado a uma peça de vestuário ou objecto.

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 design thinking. Esta UC, pode apresentar-se como um forte aliado à preparação do projeto final articulado da licenciatura.

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, ativo 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 alunos, sempre que possível abrir oportunidades para o diálogo e discussão. Em suma, assegurar que a aprendizagem é um processo ativo e construtivo.

A avaliação da aprendizagem é contínua e resulta da articulação híbrida e complementar entre a avaliação formativa (de matriz construtivista) com a sumativa, com recurso aos seguintes instrumentos de avaliação: portfólio de trabalhos produzidos pelos alunos, capacidades criativas e expressão artística; capacidades técnicas.

A avaliação final é quantitativa e as percentagens são distribuídas da seguinte forma:

Criatividade [60%]: a capacidade criativa e habilidade técnica na representação e exploração das ideias; a qualidade, quantidade e variedade das experiências /amostras realizadas;

Processo [40%]: a compreensão dos bordados; a aplicação dos bordados no desenvolvimento dos projectos; a capacidade de materializar e a qualidade das materializações

Atitude [10%] Considera 1. o cumprimento dos prazos; 2. a assiduidade e a pontualidade e interesse do aluno para as temáticas abordadas

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 ativa 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 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.

O constante feedback aos alunos acerca dos resultados alcançados, permite ativar 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.; 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). Color 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.
- Itten, 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.
- Moura, M. "Bordados tradicionais de Portugal". Desenhos de trabalhos Livro. Âncora de Bordados nº1. Porto: Ed. Companhia das linhas Coats & Clark.
- Stanton, Y. (2012). Portuguese Whitework - bullion embroidery from Guimarães. Vetty Creations

Bibliografia Complementar

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

202599100 - Color4Embroidery

Type

Elective

Academic year

2025/26

Degree

B. Fashion Design

Cycle of studies

1

Unit credits

3.00 ECTS

Lecture language

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)

Teresa Michele Maia dos Santos

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

Teresa Michele Maia dos Santos 0.50 horas

Sofia Leonor Vilarinho Lucas 2.00 horas

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

In general, the UC boost the reflection about color in artistic processes of embroidery applied to clothing or objects. The whole program is a contribution to the consolidation of intellectual capacities and creative combinations, which proposes new approaches and experimental outcomes. 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 Portuguese embroidery. Specifically, the UC combines exploratory practices of color applied to Portuguese embroidery; the results make it possible to open 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 embroidery.

Specific objectives

- Redefine design's connection with traditional embroidery
- Recover knowledge and artisanal practices
- Re-imagining traditional embroidery
- Revolutionize by creating new narratives based on the color applied to traditional embroidery

Syllabus

Through cumulative exercises, we promote an innovative practice-based learning and overcome possible inherited biases. Students are challenged to question pre-acquired notions about color applied to Portuguese traditional 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) Portuguese embroidery ; c) materialization of exploratory and experimental creative proposals on color applied to Portuguese embroidery; d) materialization of a creative proposal by using 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 and promotes collaborative learning where design and experience are aligned with individuality and think-forward designs. This UC can be a strong ally in the preparation of the final BA 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 students. In short, ensuring that learning is an active and constructive collaborative process.

Formative purposes learning assessment is continuous and results from the hybrid and complementary articulation between formative (constructivist matrix) and summative assessment. Based on the following assessment tools: portfolio, creativity and technical skills. The final assessment is quantitative, and the percentages are distributed as follows: The evaluation is continuous, and the grade is based on:

Creativity [60%] 1. the creative capacity and technical ability in representing and exploring ideas; 2. the quality, quantity and variety of the experiments carried out;

Process [40%] 1. understanding embroidery; 2. the application of embroidery in the development of projects; 3. the ability to materialize and the quality of the materializations themselves

Attitude [10%] 1. meeting deadlines; 2. attendance and punctuality, 3. awakening student interest in the topics covered

(As we work to make the student also responsible for their own knowledge, the students are encouraged to make a self-assessment of their performance).

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.; 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). Color and Meaning – Art, Science and Symbolism. Londres: Thames & HudsonLtd.
- 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.
- litten 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.
- Moura , M “ Bordados tradicionais de Portugal” . Desenhos de trabalhos Livro. Âncora de Bordados no1. Porto: Ed. Companhia das linhas Coats & Clark.
- Stanton, Y. (2012). Portuguese Whitework - bullion embroidery from Guimarães. Vetty Creations

Additional Bibliography