

CIEAM - Centro de Investigação e Estudos de Arte e Multimédia
CURSO DE ILUSTRAÇÃO DIGITAL (Nível 1)

Destinatários:

Alunos e profissionais de artes plásticas, ilustração ou design, professores e outros interessados em ilustração.

Candidaturas:

As inscrições serão efectuadas após selecção dos candidatos, com base numa entrevista com o formador e na avaliação do portfolio. Na entrevista, os candidatos deverão apresentar o seu portfolio em formato digital (imagens em formato *jpeg*, ficheiros *quicktime* ou *pdf*) ou sobre papel.

Coordenador: José Pedro Cavalheiro

Formador: João Catarino

Duração: 120 horas, em sessões de 4 horas, às Segundas e Terças-Feiras.

Horário: das 18h às 22h

Datas: de 14 de Setembro de 2009 a 5 de Janeiro de 2010

Objectivos gerais:

Ampliar o universo da ilustração através da utilização de ferramentas digitais e analógicas. Explorar as noções de composição e síntese de formas. Criar ilustrações sob suportes bidimensionais e tridimensionais. Desenvolver as capacidades narrativas com base na relação entre texto e imagem.

PROGRAMA DO CURSO

Módulo 1. SÍMBOLO

Duração: 24 horas (6 sessões).

Objectivos específicos: Criação de um vocabulário vectorial simbólico a partir da exploração de sensações e conceitos. Concepção de pictogramas através de processos analógicos e desenvolvimento em suporte digital com recurso ao programa *Adobe Illustrator CS3*.

Conteúdos Programáticos:

- 1- Registo gráfico e intuição;
- 2- Noção de forma e símbolo;
- 3- Noção de síntese e depuração gráfica;
- 4- Símbolo, vestígio e inconsciente colectivo;
- 5- Desenvolvimento narrativo a partir da ideia de memória.

Módulo 2. LETRA

Duração: 16 horas (4 sessões).

Objectivos específicos:

Prática da caligrafia em estreita relação com o desenvolvimento da ilustração. Desenvolvimento de exercícios caligráficos por métodos analógicos. Experimentação de ferramentas para caligrafia. Desenvolvimento plástico através de suporte digital nos programas *Photoshop CS3* e *Adobe Illustrator*.

Conteúdos Programáticos:

- 1- Caligrafia e métodos de representação;
- 2- Movimento, direcção e densidade em caligrafia;
- 3- Modelação, ritmo e composição digital;
- 4- Textura e organicidade da letra;
- 5- A letra enquanto elemento abstracto;
- 6- Técnicas: carimbo, decalque, frotagem;
- 7- Técnicas: monotipia e stencil;
- 8- Técnicas: transparência e opacidade.

Módulo 3. TERCEIRA DIMENSÃO

Duração: 36 horas (9 sessões).

Objectivos específicos:

Criação de ilustrações sobre suportes tridimensionais. Desenvolvimento narrativo temático, através de colagens digitais. Concepção de uma apresentação final no programa *PowerPoint*.

Conteúdos Programáticos:

- 1- O suporte na sua vertente plástica, sensorial e narrativa;
- 2- Processo sequencial e tridimensionalidade;
- 3- Narrativa, objecto e estrutura;
- 4- Métodos de fragmentação da informação;
- 5- Desenvolvimento e criação de maquetas;
- 6- Tratamento de imagem com recurso a ferramentas digitais;
- 7- Realização de uma apresentação em suporte digital.

Módulo 4. ENCADERNAÇÃO

Duração: 8 horas (2 sessões).

Objectivos específicos:

Métodos de fabrico de alguns tipos de encadernação.

Conteúdos Programáticos:

- 1- Anatomia do livro;
- 2- Técnicas de encadernação.

Módulo 5. TEXTO E IMAGEM

Duração: 36 horas (9 sessões).

Objectivos específicos:

Introdução à relação texto/ilustração sobre vários tipos de suportes desdobráveis e no formato livro. Concepção e planificação através de processos digitais de paginações para impressão.

Conteúdos Programáticos:

- 1-Relacionamento e interdependência entre texto e imagem;
- 2-Leitura linear e multidireccional;
- 3-Desenvolvimento de maquetas;
- 4-Livro, formato e paginação.

Material e equipamentos disponíveis:

13 computadores PC com écrans de 24 polegadas.

Software disponível:, *Photoshop CS2*, *Illustrator CS2*.

Caixas de luz, scanners, impressoras.

Nota: todos os consumíveis deverão ser adquiridos pelos participantes apesar do seu custo reduzido.

BIBLIOGRAFIA

DRUCKER, Johanna, The Alphanumeric Labyrinth, ed. Thames & Hudson, Londres, Inglaterra, 1995, 320 págs., ISBN-13: 978-0500016084

ELGER, Dietmar, Dadaísmo, ed. Taschen / Público, Hohenzollernring, Berlim, Alemanha, 2005, 95 págs., ISBN: 3-8228-4995-2

FRIEDL, Friedrich, OTTO Nicolaus, STEIN Bernard, Typography, ed. Black Dog & Leventhal Publishers, Nova Iorque, E.U.A., 1998, 592 págs., ISBN: 1-57912-023-7

FRUTIGER, Adrian, Signos Símbolos Marcas Señales, ed. G. Gili, Barcelona, Espanha, 1981, 286 págs., ISBN: 968-887-271-7

HYLAND, Angus and BELL, Roanne, Hand to Eye, Contemporary Illustration, ed. Collins Design, Nova Iorque, E.U.A., 2003, 144 págs., ISBN: 13 : 978-1856693394

ILIPRANDI, Giancarlo, Lettrando Lettring, ed. Corraini, Verona, Itália, 2005, 128 págs., ISBN: 88-7570-091-5

KANE, John, Manual de Tipografia, ed. Gustavo Gili, SL, Barcelona, Espanha, 2005, 196 págs., ISBN: 13:978-84-252-1980-1

LAING John, WIRE David, The Encyclopedia of Signs and Symbols, ed. Crescent Books, Nova Iorque, E.U.A., 1993, 303 págs., ISBN: 0-517-07696-9

LINDEGREN, Erik, ABC of Lettering and printing Types, ed. ERIK Lindegren Grafisk Studio, Askim, Suécia, 1964, 155 págs. [sem ISBN]

PACK, Susan, Film Posters of the Russian avant-garde, ed. Taschen, Hohenzollernring, Alemanha, 1995, 319 págs., ISBN: 10-3822889288