

Especialização: Design Gráfico

Duração

4 semestres

Objetivos

Oferecer conhecimentos teóricos e técnicos para o desenvolvimento de trabalhos criativos, investigativos e comercialmente viáveis no campo do design gráfico com um alto padrão profissional.

Metodologia

Através de diferentes atividades práticas, aulas expositivas, seminários e desenvolvimento de projetos.

Resultados esperados

- Oferecer conhecimento para que possam ter compreensão abrangente dos principais desenvolvimentos históricos e contemporâneos em design gráfico, incluindo contextos sociais, técnicos e profissionais;
- Estimular o autoconhecimento, a capacidade de se comunicar com públicos variados, o trabalho em equipe, a capacidade de discussão e negociação; desenvolver a reflexão;
- Permitir que os alunos desenvolvam uma variedade de habilidades pessoais e empresariais para responder aos desafios atuais e futuros da carreira.

Avaliação

Mediante a realização de projetos, seminários e participação individual em sala de aula. A avaliação será feita em dois momentos: uma ao final do primeiro bimestre e ao final do semestre a partir dos resultados dos projetos desenvolvidos em aula, seminários ou trabalhos escritos.

Coordenadora: Tereza Bettinardi

Tereza Bettinardi estudou Jornalismo e graduou-se em Design Gráfico pela Universidade Federal de Santa Maria, em 2006. Com mais de 10 anos de experiência no mercado editorial, desde 2014 tem seu próprio estúdio onde desenvolve projetos de identidade visual, livros, revistas, catálogos, capas de disco e projetos em outras plataformas. Teve projetos premiados e selecionados para exibição em algumas das principais exposições de design no país. Em 2014 ganhou o Prêmio Jabuti pelo projeto gráfico do livro “Decameron” publicado pela Cosac Naify [com Elaine Ramos] e em 2016 ganhou o Prêmio da Música Brasileira de melhor projeto gráfico pelo álbum “Dancê” da cantora Tulipa Ruiz. Já ministrou cursos no Sesc Pompeia e foi professora de design editorial nos cursos de especialização do Instituto Europeu de Design e na Universidade de Campinas. É co-fundadora do projeto A Escola Livre e desde 2017 é professora de design gráfico na EBAC. Atualmente é coordenadora do curso de especialização.

Estrutura do curso

Módulo 1 Fundamentos da Linguagem Visual

Disciplina	Ementa
Meios de expressão e representação visual	Dar condições que os alunos desenvolvam a ferramenta do desenho e consigam expressar seus raciocínios e ideias através dessa linguagem.
Professor	Sergio Fingeremann
Avaliação	A avaliação será feita baseada no tripé: <ul style="list-style-type: none">• diário reflexivo feito por anotações gráficas do dia a dia do aluno;• participação em aula;• elaboração de um portfolio de alguns dos trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre.
Bibliografia Básica	GOMBRICH, Ernst. História da Arte. LTC: Rio de Janeiro, 1999. BASSETTO, Cezar de Almeida. Sketchbooks: as páginas desconhecidas do processo criativo. São Paulo: Editora Pop, 2010. CAFFÉ, Carla. Av. Paulista. São Paulo: Edições Sesc/Cosac Naify, 2013. FINGERMAN, Sérgio. Fragmentos de um dia extenso. São Paulo: BEI, 2001. FINGERMAN, Sérgio. Se noite fosse água. São Paulo: BEI, 2007.

Disciplina	Ementa
Computação gráfica	Explorar os softwares da Creative Suite da Adobe para dar instrumentos de desenvolvimento de projetos dentro do ambiente digital.
Professor	Alex Affonso
Avaliação	Mediante a realização de projetos e participação individual em sala de aula. A avaliação será feita em dois momentos: uma ao final do primeiro bimestre e ao final do semestre a partir dos resultados dos projetos desenvolvidos em aula, seminários.

Disciplina

Ementa

História da cultura visual

O curso pretende fornecer aos alunos uma visada geral da arte moderna e contemporânea, e, ao mesmo tempo, tratar da participação das artes visuais na cultura mais ampla do final do século XIX à atualidade. Cada aula encerra um tema ou questão independente das demais aulas, embora existam linhas-chave que perpassam todos os encontros da disciplina:

1. os usos das imagens na modernidade e na situação contemporânea;
2. a arte entre a esfera pública e a privada;
3. as diferentes condições da produção artística nas diversas regiões do globo;
4. as ideias de modernidade e contemporaneidade debatidas do século XX para cá.

Os encontros variam entre aulas monográficas – que trazem análises de uma única obra ou artista – e aulas temáticas, abordando questões fundamentais para o debate e a produção contemporâneos da arte.

Professor

Carlos Eduardo Riccioppo

Avaliação

Mediante a realização de seminários e participação individual em sala de aula. A avaliação será feita em dois momentos: uma ao final do primeiro bimestre e ao final do semestre a partir dos resultados dos projetos desenvolvidos em aula, seminários.

Bibliografia Básica

ARGAN, G.C. A arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
ARGAN, G. C. A arte moderna na Europa de Hogarth a Picasso. São Paulo: Cia das Letras, 2010.
BAUDELAIRE, C. A invenção da modernidade. Lisboa: Relógio d'água, 2006.
BENJAMIN, W. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1989.
BOIS, Yve-Alain. A pintura como modelo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.
BRITO, Ronaldo. Concretismo/ Vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro. Rio de Janeiro: Funarte/Instituto Nacional de Artes Plásticas, 1985.
BUCHLOH, Benjamin H. D. Neo-Avantgarde and Culture Industry. Essays on European and American Art from 1955 to 1975. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2000.
CLARK, T.J. A pintura da vida moderna. São Paulo: Cia das Letras, 2004.
CLARK, T.J. Modernismos. [org. Sônia Salzstein] São Paulo: Cosac Naify, 2007.
GOMBRICH, Ernst. História da Arte. LTC: Rio de Janeiro, 1999.
HARRISON, Charles & Wood, Paul Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas. London: Blackwell Publishing, 2003.
KRAUSS, Rosalind. Caminhos da escultura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
NAVES, Rodrigo. A forma difícil: ensaios sobre arte brasileira. São Paulo, Ática, 1997.
PEDROSA, Mário. Modernidade cá e lá: textos escolhidos. [Org. Otilia Beatriz Fiori Arantes]. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000, vol. 4.
SCHAPIRO, M. A arte moderna: séculos XIX e XX. São Paulo: Edusp, 1996.
SCHAPIRO, M. Impressionismo. São Paulo: Cosac Naify, 2002.
STEINBERG, Leo. Outros critérios. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
SALZSTEIN, Sônia (org.). Matisse/ Imaginação, erotismo e visão decorativa. São Paulo: Cosac Naify, 2009.
XAVIER, Ismail. Alegorias do subdesenvolvimento: cinema novo, tropicalismo, cinema marginal. São Paulo, Brasiliense, 1993.

Estrutura do curso

Módulo 2

O designer como editor

Disciplina	Ementa
Design digital	Trabalhar de uma forma metódica a elaboração de micro-projetos para explorar várias facetas da criação digital — interação sensível, relação ao comportamento social, relação ao corpo, relação ao espaço. Guia os alunos no desenvolvimento de projetos digitais baseado na história e na atualidade do recursos tecnológicos visuais.
Professor	Julien Sappa
Avaliação	Durante esses cursos serão desenvolvidas e mensuradas para cada alunos as aptidões de trabalho seguintes: <ul style="list-style-type: none">• Pesquisa e análise• Síntese e elaboração de um plano criativo• Criação e elaboração de um conceito• Apresentação de um pré-projeto e intenções• Desenvolvimento criativo• Prototipagem• Apresentação de projeto
Bibliografia Básica	LUPTON, Ellen. Tipos na tela: um guia para designers, editores, tipógrafos, blogueiros e estudantes. São Paulo: Editorial Gustavo Gili, 2016. MAEDA, John. The laws of simplicity. Cambridge: The MIT Press, 2006. LUDOVICO, Alessandro. Post-digital Print: The Mutation of Publishing Since 1894. Amsterdam: Onomatopoe, 2013.

Disciplina	Ementa
Criação de imagens em diferentes mídias	Colocar os estudantes em contato com técnicas artesanais e tecnológicas de produção de imagens.
Professor	Monica Schoenacker e Marcelo Tinoco
Avaliação	Mediante a realização de projetos e participação individual em sala de aula. A avaliação será feita em dois momentos: uma ao final do primeiro bimestre e ao final do semestre a partir dos resultados dos projetos desenvolvidos em aula.
Bibliografia Básica	SMITH, Esther K. How to make books. Nova York: Potter/TenSpeed/Harmony, 2012. LUPTON, Ellen. A produção de um livro independente. São Paulo: Rosari, 2008. FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Hucitec, 1985.

Estrutura do curso

Módulo 2

O designer como editor

Disciplina	Ementa
Projeto gráfico editorial	Ser capaz de articular os diversos elementos no desenvolvimento de uma publicação, sendo capaz de empregar de maneira eficiente os recursos tipográficos existentes na diagramação de textos, imagens e elementos gráficos de acordo com diferentes características de projeto gráfico.
Professor	Tereza Bettinardi
Avaliação	Mediante a realização de projetos e participação individual em sala de aula. A avaliação será feita em dois momentos: uma ao final do primeiro bimestre e ao final do semestre a partir dos resultados dos projetos desenvolvidos em aula.
Bibliografia Básica	<p>BRINGHURST, Robert. Elementos do estilo tipográfico. São Paulo: Ubu, 2018.</p> <p>DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 2007.</p> <p>HASLAM, Andrew. O livro e o designer II — Como criar e produzir livros. São Paulo: Rosari, 2010</p> <p>LUPTON, Ellen. Pensar com tipos: guia para designers, escritores, editores e estudantes. São Paulo: Cosac Naify, 2006.</p> <p>LUPTON, Ellen. A produção de um livro independente. São Paulo: Rosari, 2008.</p> <p>SAMARA, Timothy. Grid: construção e desconstrução. São Paulo: Cosac Naify, 2007.</p> <p>TSCHICHOLD, Jan. A forma do livro: ensaios sobre tipografia e estética do livro. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007.</p> <p>WHITE, Jan V. Edição e design. São Paulo: JSN, 2006.</p> <p>WEINGART, Wolfgang. Typography: My way to typography. Zurique: Lars Muller, 2014.</p>

Estrutura do curso

Módulo 3 Construção de significados

Disciplina	Ementa
Design gráfico contemporâneo	Estudar as principais correntes do design gráfico desde seu surgimento como disciplina autônoma no século XX e possibilitar aos estudantes compreender os processos criativos e técnicos das principais correntes criativas através de exercícios práticos.
Professor	Rico Lins
Avaliação	Mediante a realização de projetos, seminários e participação individual em sala de aula. A avaliação será feita em dois momentos: uma ao final do primeiro bimestre e ao final do semestre a partir dos resultados dos projetos desenvolvidos em aula.
Bibliografia Básica	CARDOSO, Rafael (org). O design brasileiro antes do design: aspectos da história gráfica, 1870-1960. São Paulo: Cosac Naify, 2005. MELLO, Chico Homem de; COIMBRA, Elaine Ramos. Linha do tempo do design gráfico no Brasil. São Paulo: Cosac Naify, 2011. POYNOR, Rick. No más normas: diseño gráfico posmoderno. Barcelona: Gustavo Gilli, 2003. BEIRUT, Michael; HELFAND, Jessica; HELLER, Steven; POYNOR, Rick (Org.) Textos clássicos do design gráfico. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.

Disciplina	Ementa
Identidade Visual	Apresentar os diferentes papéis e objetivos que o projeto de identidade visual apresenta ao se inserir nas estratégias de branding, tanto na gestão quanto na construção da imagem da marca.
Professor	Eduardo Foresti
Avaliação	Mediante a realização de projetos, seminários e participação individual em sala de aula. A avaliação será feita em dois momentos: uma ao final do primeiro bimestre e ao final do semestre a partir dos resultados dos projetos desenvolvidos em aula.
Bibliografia Básica	MOLLERUP, Per. Marks of Excellence. London: Phaidon, 1998. PAVITT, Jane. [org.]. Brand new. London: Priceton University Press, 2003. OLINS, WALLY. The Brand Handbook. Londres: Thames & Hudson, 2008. PINHO, José Benedito. O poder das marcas. São Paulo. Summus, 1996. RAND, Paul. From Lascaux to Brooklyn. Nova York: Yale University Press, 2017. WOLLNER, Alexandre. Textos recentes e escritos históricos. São Paulo: Rosari, 2003. WOLLNER, Alexandre. Design visual: 50 anos. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

Estrutura do curso

Módulo 3 Construção de significados

Disciplina	Ementa
Estudos dos códigos da comunicação visual	Estudo das diversas formas de comunicação visual através de códigos visuais.
Professor	Kiko Farkas e Julio Mariutti
Avaliação	Mediante a realização de projetos, seminários e participação individual em sala de aula. A avaliação será feita em dois momentos: uma ao final do primeiro bimestre e ao final do semestre a partir dos resultados dos projetos desenvolvidos em aula.
Bibliografia Básica	<p>ARAS (Archive for Research in Archetypal Symbolism). Book of Symbols: Reflections on archetypal images. Colônia: Taschen, 2010.</p> <p>FLUSSER, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. São Paulo: Ubu Editora, 2017.</p> <p>MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015.</p> <p>BERGER, John... [et al]. Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gilli, 1974</p> <p>BERGER, John; DYER, Geoff [org.]. Para entender uma fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.</p> <p>BARTHES, Roland. A câmara clara. São Paulo: Nova Fronteira, 2015.</p> <p>CHAUÍ, Marilena; NOVAES, Adauto [org.]. O olhar. Janela da alma, espelho do mundo.</p> <p>BUCCI, Eugênio; NOVAES, Adauto [org.]. A experiência do pensamento: um preâmbulo: o "raio visual" ou as memórias da infância. pp 289-321. São Paulo: Edições Sesc, 2010.</p>

Estrutura do curso

Módulo 4 Preparação para o mercado

Disciplina	Ementa
Empreendedorismo	Apresentar questões sobre como interagir com o mercado buscando modelos de negócios ou maneiras de se integrar a empresas.
Professor	Michel Porcino
Avaliação	Mediante a realização de projetos, seminários e participação individual em sala de aula. A avaliação será feita em dois momentos: uma ao final do primeiro bimestre e ao final do semestre a partir dos resultados dos projetos desenvolvidos em aula.

Disciplina	Ementa
Produção Gráfica	Colocar os alunos em contato com os principais processos de produção industrial do design gráfico.
Professor	Aline Valli
Avaliação	Mediante a realização de projetos, seminários e participação individual em sala de aula. A avaliação será feita em dois momentos: uma ao final do primeiro bimestre e ao final do semestre a partir dos resultados dos projetos desenvolvidos em aula.
Bibliografia Básica	GOODE, Simon Goode; YONEMURA, Ira. Making books. Londres: Pavilion Books, 2018. LUPTON, Ellen. A produção de um livro independente. São Paulo: Rosari, 2008.

Disciplina	Ementa
Projeto pessoal	Colocar os alunos frente a situação de autonomia na condução de um projeto pessoal preparando-os para enfrentar situações reais.
Professor	Tereza Bettinardi
Avaliação	O projeto será avaliado seguindo os seguintes critérios: <ul style="list-style-type: none">• Pesquisa e análise• Síntese e elaboração de um plano criativo• Criação e elaboração de um conceito• Desenvolvimento criativo• Prototipagem• Apresentação de projeto
Bibliografia Básica	Armstrong, Helen. Teoria do design gráfico. São Paulo: Cosac Naify, 2015. LUPTON, Ellen; Abbott Miller, J. Design, Writing, Research: Writing on Graphic Design. London: Phaidon, 2006.