

CURRICULAR

Código:	Formas Da Cultura Visual Da Modernidade	Tipo de Unidade Curricular	
Ano Lectivo	Curso:	Optativa	
2013-2014	Doutoramento em Design	Ciclo Estudos:	
Créditos:	Idioma leccionado	1º ☐ 2º ☐ 3º ☒	
5,0 ECTS	☒ Português ☐ Inglês ☐ Outro idioma	Ano Curricular:	
Área Científica:		1º ☒ 2º ☐ 3º ☐ 4º ☐ 5º ☐	
☐ Arq. ^a ☐ Urb. ^o ☒ Design ☐ DCV ☐ CST ☐ TAUD ☐ HTAUD	Anual:	Semestral:	
Pré-requisitos:		1º ☐ 2º ☐ 3º ☐	
Sim ☐ Não ☒	Não existem pré-requisitos para esta unidade curricular		

Docente(s) Responsável(eis) pela U.C.

Margarida Fragoso		
Professor Auxiliar Convitado	Email: marfragoso@netcabo.pt	URL: www.fautl.pt
Categoria:	Email:	URL:

Docente(s) da U.C.

Margarida Fragoso		
Professor Auxiliar Convitado	Email: marfragoso@netcabo.pt	URL: www.fautl.pt
Categoria:	Email:	URL:
Categoria:	Email:	URL:
Categoria:	Email:	URL:

Horas de Contacto:

Teóricas:	Práticas:	Teórico-Práticas:	Laboratoriais:	Seminários:	Tutoriais:	Outras:	Total Horas de Contacto:
0,0 H	0,0 H	21,0 H	0,0 H	0,0 H	0,0 H	0,0 H	21,0 Horas

Estimativa de Horas Totais de Trabalho:

Inclui o total de horas de contacto mais as horas extra dedicadas à unidade curricular.	Horas Totais de Trabalho: 140,0 Horas
---	---------------------------------------

Objectivos (tópicos) limite 900 caracteres

Nesta unidade curricular proceder-se-á a uma análise e interpretação das Formas da Cultura Visual da Modernidade, detectando os factores de estabilidade e continuidade, e os momentos e os agentes das mudanças e rupturas de um complexo cultural em permanente mutação.

No sentido de maior aprofundamento sobre a área do domínio visual na perspectiva do seu enquadramento cultural, será interpretada a evolução em Portugal da expressão visual gráfica, como sendo um dos veículos de entendimento para o fenómeno da modernidade, relacionando o desenvolvimento das técnicas, as formações e aptidões profissionais, as influências do estrangeiro e os enquadramentos cultural, social, político e económico.

Conteúdos Programáticos / Programa limite 1500 caracteres

FORMAS DA CULTURA VISUAL DA MODERNIDADE

CURRICULAR

1. Os Primeiros Décénios do Século XX
 - 1.1 A Herança do Fim do Século XIX

O Realismo Ingénuo, a Influência Francesa e o Realismo na Gráfica
 - 1.2 O Advento da Estética Modernista

Os Primeiros Índícios de Ruptura: A Exposição dos Humoristas Portugueses
 - 1.3 O Desenho Art-Déco

Fred Kradolfer e a Evolução das Artes Gráficas

A Transformação do Uso da Cor no Ambiente Visual
2. A Meio do Século
 - 2.1 A Abertura à Exploração Gráfica

O Estado Novo, António Ferro e a Abertura à Criatividade
 - 2.2 O «Modernismo Oficializado» de António Ferro

A Exposição do Mundo Português e as Publicações e Realizações do SPN|SNI
 - 2.3 O Novo Modernismo

Sebastião Rodrigues e a Revista Almanaque
3. Na Sequência da 2ª Guerra Mundial
 - 3.1 O Neo-Realismo e o Surrealismo

Correntes Estéticas de Base Ideológica
 - 3.2 O Grafismo Irónico

O Nascimento de uma Nova Consciência Estética
 - 3.3 A Estética e o Grafismo Pós-Moderno

A Procura de Afirmção Individual e a Valorização da Expressão Criativa
 - 3.4 O Eclectismo no Final do Século

A Coexistência de Várias Tendências Estéticas

Competências a adquirir pelo discente (tópicos) limite 3000 caracteres

- Interpretação dos contextos que configuraram e condicionaram a cultura visual na modernidade;
- Compreensão da realidade através de uma abordagem de cariz hermenéutico, suportada na história social.

Bibliografia Principal limite 3000 caracteres

- Bachelard, Gaston (1986), *Filosofia do Novo Espírito Científico*, Lisboa, Editorial Presença.
- Barata, José Pedro Martins (2003), *Cultura e Técnica*, Folhas de Acompanhamento do Seminário de Humanidades do Instituto Superior Técnico, Lisboa, IST
- Barbosa, Helena (2012), *Uma História do Design do Cartaz Português dos Século XVII ao século XX*, Tese de Doutoramento, Aveiro, UA/DECA
- Cabral, Manuel da Costa; Silva, Maria do Carmo Marques (coord.), (2001), *Sebastião Rodrigues - Designer*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian
- Collingwood, R. G. (2001), *A Ideia da História*, Lisboa, Editorial Presença
- Coutinho, Bárbara (coord.), (2009), *Sena da Silva*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian
- Doordan, Dennis P. (1995), *Design History an Anthology*, Cambridge, Mass London, The MIT Press.
- Dorfles, Gillo (2001), *Oscilações do Gosto*, Lisboa, Livros Horizonte
- Duby, Georges; Ariès, Philippe (coord.), (1991), *História da Vida Privada*, Volume 5, *Da Primeira Guerra Mundial aos nossos Dias*, dir. Antoine Prost e Gérard Vincent, Porto, Edições Afrontamento
- Fragoso, Margarida (2012), *Design Gráfico em Portugal. Formas e Expressões da Cultura Visual do Século XX*, Lisboa, Livros Horizonte

CURRICULAR

- Gonçalves, Rui Mário (1986), "Pioneiros da Modernidade", in História da Arte em Portugal, Volume 12, Lisboa, Publicações Alfa.
- Hobsbawn, Eric (2002), A Era dos Extremos, Lisboa, Editorial Presença
- Hollis, Richard (1997), Graphic Design. A Concise History, Londres, Thames and Hudson, Lda.
- Lobo Theresa (2011), Ilustração em Portugal, vol 1, Lisboa, Edições IADE
- Martins, João Paulo (coord.), (2001), Daciano da Costa Designer, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.
- Meggs, Philip B. (1998), A History of Graphic Design, New York, John Wiley & Sons Inc.
- Mello, Thomaz; Azevedo, Fernando de; Palla, Victor et al. (1989), Falando do Ofício, Lisboa, Editora Sotip
- Pernes, Fernando (coord.), (2003), Século XX, Panorama da Cultura Portuguesa, Arte(s) e Letras II, Porto, Edições Afrontamento, Lda. e Fundação de Serralves
- Pessoa, Sofia da Costa (coord.), (2010), António Garcia Designer, Lisboa, MUDE – Museu do Design e da Moda
- Pinto, António Costa (coord.), (2004), Portugal Contemporâneo, Lisboa, Publicações Dom Quixote
- Santos, Rui Afonso (2003), "O Design em Portugal no Século XX" in Fernando Pernes (coord.), Século XX, Panorama da Cultura Portuguesa, Arte(s) e Letras II, Volume 3, Porto, Edições Afrontamento Lda. e Fundação de Serralves, pp. 109-15
- Serrão, José Vicente (coord.), (2002), Pelos Séculos d'O Século, Lisboa, Torre do Tombo
- Souto, Maria Helena (2011), História do Design em Portugal, Vol 1, Lisboa, Edições IADE
- Steiner, George (2006), A Ideia da Europa, Lisboa, Gradiva
- Summavielle, Elísio (coord.), (1993), Frederico George. Ver pelo Desenho, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa | Livros Horizonte
- Vieira, Joaquim (coord.), (1999), Portugal Século XX, Crónica em Imagens, Lisboa, Círculo de Leitores

Bibliografia Complementar limite 3000 caracteres

- Acciaiuoli, Margarida (1998), Exposições do Estado Novo, 1934-1940, Lisboa, Livros Horizonte
- Almeida, Bernardo Pinto de et al. (2001), João Machado, Criação Visual, Almada, Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea
- Argan, Giulio Carlo (1984), Walter Gropius e a Bauhaus, Lisboa, Editorial Presença.
- Augé, Marc (2005), Não-lugares, Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade, Lisboa, 90 Graus Editora, SA
- Côrte-Real, Eduardo (2010), The Triumph of Design / O Triunfo do Design, Lisboa, Livros Horizonte
- Costa, Daciano Monteiro da (1998), Design e Mal-estar, Lisboa, Centro Português de Design
- Cotrim, João Paulo (2005), Rafael Bordalo Pinheiro- Fotobiografia, Lisboa, Assírio & Alvim | CML
- CPD | Centro Português de Design (2000), O Tempo do Design – 100 Anos de Design Português, Lisboa, Centro Português de Design.
- França, José-Augusto (1982), Bernardo Marques. Desenho e Ilustração Anos 20 e 30, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian
- França, José-Augusto; Freitas, Maria Helena; Acciaiuoli, Margarida et al. (1986), O Grafismo e a Ilustração nos Anos 20, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian
- Gonçalves, Rui Mário (1986), "Pioneiros da Modernidade", in História da Arte em Portugal, Volume 12, Lisboa, Publicações Alfa.
- Hobsbawn, Eric (2000), O Século XX, Reflexões sobre o Futuro, Lisboa, Editorial Presença
- Hobsbawn, Eric (2005), Tempos Interessantes, Uma Vida no Século XX, Porto, Campo das Letras
- Hollis, Richard (1997), Graphic Design. A Concise History, Londres, Thames and Hudson, Lda.
- Ladeiro, Lamartine de Campos (coord.), (1994), Design Lisboa 94 (Catálogo), Lisboa, Electa Grupo Dimensão
- Melo, Alexandre; Ferreira, António Mega; Coelho, Eduardo Prado et al. (1998), Viagem ao Século XX, [Catálogo da Exposição Viagem ao Século XX] (coord. António Mega Ferreira), Lisboa, Parque Expo 98, SA.
- Muller-Brockmann, Josef (1998), Historia de la Comunicación Visual, México, Ediciones G. Gili, SA
- Pacheco, José (2000), Stuart - O Desenho Gráfico e a Imprensa, Lisboa Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras do Papel.
- Rocha, Carlos (2003), Homenagem a Fred Kradolfer na Comemoração do Centésimo Aniversário do seu Nascimento, Lisboa, Letra ETP.
- Rodrigues, António Simões (coord.), (1997), História Comparada, Portugal, Europa e o Mundo – Uma Visão Cronológica, Lisboa, Temas e Debates.
- Silva, Vasco de (2003), 20 Alfabetos. Tipógrafos do Novo Design do Século XX, Lisboa, Vasco de Silva, CML

CURRICULAR

SerisExpresso

- Sousa, Osvaldo Macedo de (1997), A Censura na Iconografia e na Caricatura Portuguesa, Lisboa, Museu da República e Resistência
- Steiner, George (2005), As Lições dos Mestres, Lisboa, Gradiva
- Steiner, George (2006), A Ideia da Europa, Lisboa, Gradiva
- Torgal, Luís Reis; Mendes, José Amado; Catroga, Fernando (1996), História da História em Portugal, Sécs. XIX-XX, Lisboa, Círculo de Leitores e Autores

Avaliação (elementos e critérios) limite 900 caracteres

Elaboração De Quatro Textos E Reflexões Sintéticas, Ao Longo Do Semestre, Sobre Os Temas Apresentados.

Data de actualização

Última actualização em: sexta-feira, 2 de Agosto de 2013

UNIT FORM

Code:		Curricular Unit Type	
Visual Forms Of The Xxth Century		Elective	
Academic Year	Degree:	Cycle of Studies:	
2013-2014	PhD in Design	1º ☐ 2º ☐ 3º ☒	
Unit Credits:	Lecture Language	Curricular Year:	
5,0 ECTS	☒ Portuguese ☒ English ☐ Specify Other language	1º ☒ 2º ☐ 3º ☐ 4º ☐ 5º ☐	
Scientific Area:		Annual:	Semester:
☐ Archit. ☐ Urban. ☒ Design ☐ DCV ☐ CST ☐ TAUD ☐ HTAUD		☐	1º ☐ 2º ☒
Prerequisites:		Trimester:	
Yes ☐ No ☒ There are no prerequisites for this curricular unit		1º ☐ 2º ☐ 3º ☐	

Responsible Professor(s)

Margarida Fragoso		
Invited Assistant Professor	Email: marfragoso@netcabo.pt	URL: www.fautl.pt
Rank:	Email:	URL:

Lecture(s)

Margarida Fragoso		
Invited Assistant Professor	Email: marfragoso@netcabo.pt	URL: www.fautl.pt
Rank:	Email:	URL:
Rank:	Email:	URL:
Rank:	Email:	URL:

Contact Hours:

Lectures:	Practical:	Lectures-Practical:	Laboratory:	Seminary:	Tutorials:	Others:	Total Contact Hours:
0,0 H	0,0 H	21,0 H	0,0 H	0,0H	0,0 H	0,0 H	21,0 Hours

Estimated Workload

Includes the total contact hours plus overtime devoted to the course unit

Total Workload: 140,0 Hours

Goals (topics) limit 900 characters

The present curricular unit intends to conduct an analysis and interpretation of the Forms of the visual culture through the XXth Century detecting the components of stability and continuity and the significant moments, actors and disruptions in a cultural complex in continuous flow.

Striving for a deeper understanding of the visual outlook as seen against its cultural framework the evolution of the graphical visual expression in Portugal will be examined as instrumental to the comprehension of the modernism taking into account the technical development, the skills and capabilities at work, the foreign influences and the general cultural setting.

Programmatic contents / Programme limit 1500 characters

VISUAL FORMS OF THE XXTH CENTURY

UNIT FORM

1 – THE FIRST DECADES OF THE CENTURY

1.1 The heritage from the declining XIXth century

The naïve realism, the French influence and the graphical realism

1.2 The coming of the Modernist aesthetic

The first tidings of fracture: The “Portuguese Humorists” exhibition

1.3 “Art-Deco” design

Fred Kradolfer and the evolution of Graphic arts

The new use of colour in the visual environment

2 – IN MID-CENTURY

2.1 The widening of graphic quest

“Estado Novo”, António Ferro and the opening to creativity

2.2 António Ferro’s “Oficial Modernism”

“Mundo Português” exhibition, the publications and accomplishments of SPN/SNI

2.3 The New Modernism

Sebastião Rodrigues and the Almanaque magazine

3- AFTER WORLD WAR II

3.1 Neo realism and Surrealism

Ideologically based Aesthetic currents

3.2 Ironical Graphism

The onset of a new Aesthetical Consciousness

3.3 Post-Modern Aesthetic and Graphism

The search for individual Assertion and the increased worth of Creative Expression

3.4 End of the century Eclecticism

The Coexistence of several Aesthetic Tendencies

Competencies to be acquired by students (topics) limit 3000 characters

- Cross Examination Approach To The Environments That Gave Form To The Modern Visual Culture In The , Through Parallel Stories From The Concrete Historical Events And Evolutions.
- Search For An Understanding Of The Reality By Means Of An Hermeneutical Approach, Grounded In Social History.

Main Bibliography limit 3000 characters

- Bachelard, Gaston (1986), *Filosofia do Novo Espírito Científico*, Lisboa, Editorial Presença.
- Barata, José Pedro Martins (2003), *Cultura e Técnica*, Folhas de Acompanhamento do Seminário de Humanidades do Instituto Superior Técnico, Lisboa, IST
- Barbosa, Helena (2012), *Uma História do Design do Cartaz Português dos Século XVII ao século XX*, Tese de Doutoramento, Aveiro, UA/DECA
- Cabral, Manuel da Costa; Silva, Maria do Carmo Marques (coord.), (2001), *Sebastião Rodrigues - Designer*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian
- Collingwood, R. G. (2001), *A Ideia da História*, Lisboa, Editorial Presença
- Coutinho, Bárbara (coord.), (2009), *Sena da Silva*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian
- Doordan, Dennis P. (1995), *Design History an Anthology*, Cambridge, Mass London, The MIT Press.
- Dorfles, Gillo (2001), *Oscilações do Gosto*, Lisboa, Livros Horizonte
- Dubv. Georges: Ariès. Philippe (coord.). (1991). *História da Vida Privada. Volume 5. Da Primeira Guerra Mundial aos nossos*

UNIT FORM

Dias, dir. Antoine Prost e Gérard Vincent, Porto, Edições Afrontamento

- Fragoso, Margarida (2012), Design Gráfico em Portugal. Formas e Expressões da Cultura Visual do Século XX, Lisboa, Livros Horizonte
- França, José-Augusto (1984), A Arte em Portugal no Século XX (1911-1961), Lisboa, Bertrand Editora
- Gonçalves, Rui Mário (1986), "Pioneiros da Modernidade", in História da Arte em Portugal, Volume 12, Lisboa, Publicações Alfa.
- Hobsbawn, Eric (2002), A Era dos Extremos, Lisboa, Editorial Presença
- Hollis, Richard (1997), Graphic Design. A Concise History, Londres, Thames and Hudson, Lda.
- Lobo Theresa (2011), Ilustração em Portugal, vol 1, Lisboa, Edições IADE
- Martins, João Paulo (coord.), (2001), Daciano da Costa Designer, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.
- Meggs, Philip B. (1998), A History of Graphic Design, New York, John Wiley & Sons Inc.
- Mello, Thomaz; Azevedo, Fernando de; Palla, Victor et al. (1989), Falando do Ofício, Lisboa, Editora Soctip
- Pernes, Fernando (coord.), (2003), Século XX, Panorama da Cultura Portuguesa, Arte(s) e Letras II, Porto, Edições Afrontamento, Lda. e Fundação de Serralves
- Pessoa, Sofia da Costa (coord.), (2010), António Garcia Designer, Lisboa, MUDE – Museu do Design e da Moda
- Pinto, António Costa (coord.), (2004), Portugal Contemporâneo, Lisboa, Publicações Dom Quixote
- Santos, Rui Afonso (2003), "O Design em Portugal no Século XX" in Fernando Pernes (coord.), Século XX, Panorama da Cultura Portuguesa, Arte(s) e Letras II, Volume 3, Porto, Edições Afrontamento Lda. e Fundação de Serralves, pp. 109-15
- Serrão, José Vicente (coord.), (2002), Pelos Séculos d'O Século, Lisboa, Torre do Tombo
- Souto, Maria Helena (2011), História do Design em Portugal, Vol 1, Lisboa, Edições IADE
- Steiner, George (2006), A Ideia da Europa, Lisboa, Gradiva
- Summavielle, Elísio (coord.), (1993), Frederico George. Ver pelo Desenho, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa | Livros Horizonte
- Vieira, Joaquim (coord.), (1999), Portugal Século XX, Crónica em Imagens, Lisboa, Círculo de Leitores

Additional Bibliography limit 3000 characters

- Acciaiuoli, Margarida (1998), Exposições do Estado Novo, 1934-1940, Lisboa, Livros Horizonte
- Almeida, Bernardo Pinto de et al. (2001), João Machado, Criação Visual, Almada, Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea
- Argan, Giulio Carlo (1984), Walter Gropius e a Bauhaus, Lisboa, Editorial Presença.
- Augé, Marc (2005), Não-lugares, Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade, Lisboa, 90 Graus Editora, SA.
- Côrte-Real, Eduardo (2010), The Triumph of Design / O Triunfo do Design, Lisboa, Livros Horizonte
- Costa, Daciano Monteiro da (1998), Design e Mal-estar, Lisboa, Centro Português de Design
- Cotrim, João Paulo (2005), Rafael Bordalo Pinheiro- Fotobiografia, Lisboa, Assírio & Alvim | CML
- CPD | Centro Português de Design (2000), O Tempo do Design – 100 Anos de Design Português, Lisboa, Centro Português de Design.
- França, José-Augusto (1982), Bernardo Marques. Desenho e Ilustração Anos 20 e 30, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian
- França, José-Augusto; Freitas, Maria Helena; Acciaiuoli, Margarida et al. (1986), O Grafismo e a Ilustração nos Anos 20, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian
- Gonçalves, Rui Mário (1986), "Pioneiros da Modernidade", in História da Arte em Portugal, Volume 12, Lisboa, Publicações Alfa.
- Hobsbawn, Eric (2000), O Século XX, Reflexões sobre o Futuro, Lisboa, Editorial Presença
- Hobsbawn, Eric (2005), Tempos Interessantes, Uma Vida no Século XX, Porto, Campo das Letras
- Hollis, Richard (1997), Graphic Design. A Concise History, Londres, Thames and Hudson, Lda.
- Ladeiro, Lamartine de Campos (coord.), (1994), Design Lisboa 94 (Catálogo), Lisboa, Electa Grupo Dimensão
- Melo, Alexandre; Ferreira, António Mega; Coelho, Eduardo Prado et al. (1998), Viagem ao Século XX, [Catálogo da Exposição Viagem ao Século XX] (coord. António Mega Ferreira), Lisboa, Parque Expo 98, SA.
- Muller-Brockmann, Josef (1998), Historia de la Comunicación Visual, México, Ediciones G. Gili, SA
- Pacheco, José (2000), Stuart - O Desenho Gráfico e a Imprensa, Lisboa Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras do Papel.
- Palla, Victor (2003), Homens e a Era do Design, a Comunidade da Construção, Associação de Arquitetos, Lisboa

UNIT FORM

Letra ETP.

- Rodrigues, António Simões (coord.), (1997), História Comparada, Portugal, Europa e o Mundo – Uma Visão Cronológica, Lisboa, Temas e Debates.
- Silva, Vítor da (2002), 20 Alfabetos Tipográficos de Vinte Designers do Século XX, Lisboa, Vítor da Silva, Silfiducia, SerisExpresso
- Sousa, Osvaldo Macedo de (1997), A Censura na Iconografia e na Caricatura Portuguesa, Lisboa, Museu da República e Resistência
- Steiner, George (2005), As Lições dos Mestres, Lisboa, Gradiva
- Steiner, George (2006), A Ideia da Europa, Lisboa, Gradiva
- Torgal, Luís Reis; Mendes, José Amado; Catroga, Fernando (1996), História da História em Portugal, Sécs. XIX-XX, Lisboa, Círculo de Leitores e Autores

Assessment limit 900 characters

-Production Of Four Short Synthetic Papers, In The Course Of The Semester, Commenting On The Themes Under Study.

Last updated

Last updated on: Friday, 2 August 2013