

Especialização: Ilustração

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.

Coordenador: Rico Lins

O coordenador do curso de ilustração é Rico Lins, designer, diretor de arte, ilustrador, educador e curador, formado pela ESDI, pelo Royal College of Art de Londres, além de membro da AGI – Alliance Graphique Internationale. O corpo docente é composto por professores que atuam no mercado em grandes editoras, centros culturais e estúdios de design.

Estrutura do curso

Módulo 1 - Fundamentos da Linguagem Visual

Disciplina	Meios de expressão e representação visual
Ementa	Dar condições que os alunos desenvolvam a ferramenta do desenho e consigam expressar seus raciocínios e ideias através dessa linguagem.
Avaliação	A avaliação será feita baseada no tripé: • diário reflexivo feito por anotações gráficas do dia a dia do aluno;• participação em aula;• elaboração de um portfólio 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	Computação gráfica
Ementa	Explorar os softwares da Creative Suite da Adobe para dar instrumentos de desenvolvimento de projetos dentro do ambiente digital.
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

História da cultura visual

Ementa

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.

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 - Técnicas e linguagem

Disciplina	Introdução à Ilustração
Ementa	Propiciar um amplo panorama da ilustração, suas modalidades e autores, dentro de uma perspectiva histórica e temática, acompanhada de oficinas, exercícios práticos e seminários.
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.
Bibliografia Básica	ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual. São Paulo: Cengage, 2016 BERGER, John. Ways of Seeing. London: Penguin Books, 1990 DONDIS, A. Donis. Sintaxe da Linguagem Visual, São Paulo: Martins Fontes, 2015 The Age of Collage - Contemporary collage in Modern Art, Gestalten 2013 KANDINSKY, Wassily. Ponto linha plano. Lisboa: Edições 70, 2006 MASSIRONI, M. Ver pelo desenho. São Paulo: Edições 70, 2010 SOBRAL, Julieta. O desenhista Invisível, 2008 LINS, Rico. Manifesto gráfico: catálogo de exposição. São Paulo: Espaço Cultural Porto Seguro, 2017 FARKAS, Kiko. Cartazes musicais. São Paulo: Cosac Naify, 2019 SMITH, Joel. Saul Steinberg – Illuminations. Yale University Press, 2006. STEINBERG, Saul; As Aventuras da Linha, IMS – IMS e Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2011 Belting, Hans; Face and Mask: A Double History, Princeton University Press, 2017 COUTINHO, Rafael. O Fabuloso Quadrinho Brasileiro de 2015. Narval, 2015 LEE, Suzy. A Trilogia da Margem – o livro imagem segundo Suzy Lee. Cosac Naify, 2012. LAGO, Pedro Corrêa do. Cartunistas Brasileiros. Contra Capa, 2001. Millôr: Obra Gráfica. IMS, 2016. NIKOLAJEVA Maria. Livro Ilustrado: Palavras e Imagens , São Paulo, Cosac Naify. 2011 POWERS, Alan. Era Uma Vez Uma Capa. São Paulo, Cosac Naify. 2008 VAN DER LINDEN, Sophie. Para Ler O Livro Ilustrado, São Paulo, Cosa Naify. 2012 CHWAST, S., HELLER S., GLASER, M. The Push Pin Graphic. Chronicle Books, 2004

Estrutura do curso

Disciplina	Construção de Narrativas e Significados
Ementa	Colocar os estudantes em contato com diferentes processos narrativos na ilustração impressa.
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.
Bibliografia Básica	ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual. São Paulo: Cengage, 2016 ECO Umberto, Obra Aberta. São Paulo: Perspectiva, 2015 COUTINHO, Rafael. O Fabuloso Quadrinho Brasileiro de 2015. Narval, 2015 BERONÄ, David A. Wordless books. The original graphic novel. Abrams, New York, 2008. Infografe: Como e porque usar infográficos para criar visualizações e comunicar de forma imediata e eficiente (Mario Kanno) Infografia – História e Projeto (Ary Moraes) The Functional Art (Alberto Cairo) Intuição, Ação, Criação – Graphic Design Thinking (Ellen Lupton) Pensar com imagens (Enric Jardí) Infographic Designers' Sketchbooks (Steven Heller e Rick Landers) Look inside – Cutaway Illustrations and Visual Storytelling (Juan e Samuel Velasco) On information design (Nigel Homes) Envisioning information (Edward Tufte)

Disciplina	Materiais, Técnicas e Processos
Ementa	Proporcionar ao aluno a prática criativa da Ilustração de forma versátil através de diversas técnicas de expressão, ampliando seus horizontes e esferas criativas. Apresentar e praticar as diferentes técnicas manuais de ilustração, seus materiais e aplicações finais.
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.
Bibliografia Básica	GOMBRICH, Ernst. História da Arte. LTC: Rio de Janeiro, 1999. Farthing S. e CORK, R. Tudo sobre Arte, Sextante Gomperty Will. Isso é arte?; Rio de Janeiro: Zahar READ, Hebert. O Significado da arte, Pelicano PROENÇA, Graça. Descobrindo a História da Arte; São Paulo: Ática Panofsky, Erwin. Significado nas artes visuais, São Paulo: Perspectiva

Estrutura do curso

Módulo 3 - Processos expressivos

Disciplina	Técnicas de Expressão Gráfica
Ementa	Promover a experimentação em técnicas de expressão gráfica como gravura e fotografia aplicadas ao universo da ilustração.
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.
Bibliografia Básica	BARTHES, Roland. Camera clara. São Paulo: Saraiva, 2012 CHAUÍ, Marilena. Janela da alma, espelho do mundo, pp. 31-61; s/d SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. São Paulo: Companhia das Letras; 2004. HENNING, Roni. Water-based Screenprinting Today: Hands-on Techniques to Digital Technology, Watson-Guption Publications Inc., U.S. (2006) GONZALES, Leonardo (etc), Sérigraphie : Secrets et astuces des plus grands sérigraphes. Paris: Pyramyd, 2017 FAJARDO, Elias. OFICINAS: GRAVURA. São Paulo, Editora SENAC, 1999 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Hucitec, 1985. HÜBNER, Matthias. Fully Booked: Cover Art and Design for Books. Die Gestalten Verlag; (2008) SMITH, Keith A., Structure of the Visual Book, Keith Smith Books(2003) Screenprinting: The Ultimate Studio Guide from Sketchbook to Squeegee, Print Club London (2017)

Disciplina	Introdução à Animação
Ementa	Proporcionar ao aluno a prática criativa da animação de forma versátil através do conhecimento da cadeia produtiva e de diversas técnicas de expressão.
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.
Bibliografia Básica	LUCENA JR., Alberto. Arte da animação: técnica e estética através da história. São Paulo: Editora SENAC, 2002. Russett, R; Starr, C; Experimental Animation: An Illustrated Anthology, Van Nostrand Reinhold Inc, 1977

Estrutura do curso

Disciplina	Técnicas de Expressão Tridimensional
Ementa	Promover a experimentação em técnicas de expressão tridimensional como cerâmica, argila, gesso, bordado e outras, aplicadas ao universo da ilustração.
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.
Bibliografia Básica	ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual. São Paulo: Pioneira, 1980. BARDI, P. M. Arte da Cerâmica no Brasil. Banco Sudameris Brasil, 1980 KRAUSS, Rosalind. Caminhos da Escultura Moderna, Martins Fontes, São Paulo, 1998. TUCKER, William. A linguagem da escultura. São Paulo: Cosac & Naify. 1999. BENEDICT JR, Otis. Manual prático de fundição. São Paulo, Melhoramentos,s.d. CHITI, Jorge Fernandez. El libro del ceramista. Buenos Aires: Condorhuasi, 1994. COOPER, Emmanuel. Historia de la cerâmica. Barcelona: Ediciones CEAC, 1987. FOURNIER, Robert. Illustrated Dictionary of Practical Pottery. Radnor Pennsylvania: Chilton Book Company, 1992. LEFTERI, Chris. Ceramics – materials for inspirational design. Suíça: RotoVision SA, 2003 SOALHEIRO, Máximo. Tipografia/Cerâmica. Belo Horizonte: Soalheiro, 2006 WALL, Edmund de. 20Th century ceramics. Londres: Thames & Hudson world of art, 2003 Zanini, Walter. “Tendências da escultura moderna”. São Paulo: Cultrix, Museu de Arte Contemporânea da USP, 1971.

Estrutura do curso

Disciplina	Design Gráfico Aplicado
Ementa	Promover a aplicação de princípios básicos do design gráfico e editoração através da realização de um portfolio individual impresso de formato livre que melhor apresente os projetos e o aprendizado adquirido ao longo dos três módulos do Curso.
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.
Bibliografia Básica	LUPTON, Ellen. Pensar com tipos. São Paulo: Editora Cosac Naify, 2006. SAMARA, Timothy. Grid: Construção e desconstrução. São Paulo: Editora Cosac Naify, 2007. AMBROSE, Gavin & HARRIS, Paul. Formato. Barcelona: Parramón Ediciones, 2004. MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual. São Paulo: Martins Fontes, s.d. RAND, Paul. Pensamentos sobre design. São Paulo, Martins Fontes, 2015 CARDOSO, Rafael (org). “O design brasileiro antes do design: aspectos da história gráfica, 1870-1960”. São Paulo: Cosac Naify, 2005. TSCHICHOLD, Jan. “A forma do livro: ensaios sobre tipografia e estética do livro”. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2007.

Estrutura do curso

Módulo 4 - Preparação para o mercado

Disciplina	Empreendedorismo
Ementa	Mostrar aos alunos as questões referentes à interação com o mercado buscando modelos de negócios autônomos ou em equipe e maneiras de se integrar a empresas.
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	Produção gráfica
Ementa	Colocar os alunos em contato com os principais processos de produção e reprodução gráficas impressas e digitais.
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.
Bibliografia Básica	BAER, Lorenzo. Produção Gráfica. São Paulo, Editora Senac, 1999 GARLAND, Ken. Illustrated Graphics Glossary . London, Barrie & Jenkins, 1980

Disciplina	Ilustração e mercado
Ementa	Esse curso tem como foco a preparação do profissional para o mercado editorial, incluindo mídias impressas e eletrônicas.
Avaliação	Mediante a realização de projetos e participação individual em sala de aula.
Bibliografia Básica	NIKOLAJEVA Maria. Livro Ilustrado: Palavras e Imagens , São Paulo, Cosac Naify. 2011 POWERS, Alan. Era Uma Vez Uma Capa. São Paulo, Cosac Naify. 2008 VAN DER LINDEN, Sophie. Para Ler O Livro Ilustrado, São Paulo, Cosac Naify. 2012 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. GOMBRICH, Ernst. História da Arte. LTC: Rio de Janeiro, 1999. HUNT, Peter. Crítica, Teoria E Literatura Infantil. São Paulo, Cosac Naify. 2018.