

Mapa III - Design Gráfico II

4.2.1. Designação da unidade curricular
(PT): *Design Gráfico II*

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN): *Graphic Design II*

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):
D

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):
D

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT): *Semestral*

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN): *Semiannual*

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho): *225.0*

4.2.5. Horas de contacto:
Presencial (P) - TP-84.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:
0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:
9.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:
• *Teresa de Jesus de Olazabal Cabral - 84.0h*

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
• *João Aranda Brandão - 84.0h*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- *Consolidar os conhecimentos relativos a micro-tipografia adquiridos em Design Gráfico I e iniciar a aprendizagem de novos conceitos no que concerne à macro-tipografia, através do desenvolvimento de um projecto de Design Editorial;*
- *incentivar os alunos à leitura de um clássico da literatura, sensibilizando para os conceitos de legibilidade e leiturabilidade, evidenciando a sua extrema relevância na boa comunicação gráfica;*
- *capacitar para coordenar correcta e criativamente material textual e imagético numa superfície bidimensional, hierarquizando conteúdos de modo rigoroso e tornando-os expressivos;*
- *Consciencializar para os aspetos sociais, culturais e políticos do design, desenvolvendo de forma gradual as capacidades de racionalização e criatividade;*
- *Continuar a formação na utilização de um programa de desenho vetorial e introduzir a aprendizagem de um programa de paginação.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- *To consolidate the knowledge on micro-typography, acquired in Graphic Design I, and to start learning new concepts regarding macro-typography, through the development of an Editorial Design project;*
- *To encourage students to read a classic of literature, raising awareness of the concepts of readability and legibility, and highlighting its extreme relevance in good graphic communication*

- to enable one to coordinate textual and pictorial material correctly and creatively on a two-dimensional surface, hierarchising content in arigorous manner and making it expressive;
- To raise awareness of the social, cultural and political aspects of design, gradually developing critical thinking and creativity skills;
- Continue the training in the use of a vectorial drawing software and introduce a desktop publishing software.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

O semestre desenrola-se em torno de um projeto de Design Editorial, que tem como finalidade principal a conceção de uma coleção de clássicos da literatura Ocidental (cujos textos são já do domínio público). Pede-se que o aluno desenvolva a paginação de um livro com diversos componentes (rosto, ante-rosto, índice, prefácio, texto literário, nota biográfica, referências bibliográficas, entre outros).

Os seguintes tópicos serão objeto de aulas teóricas:

- Contexto: Contextualização histórica do design editorial | Tipologias de objetos

editoriais | Taxonomia |Especificidades do livro;

- Estrutura: Formatos | Grelhas | Hierarquias da informação | Texto e imagem |

Narrativa no suporteeditorial | Capa, contracapa e lombadas.

Concretamente, o aluno deverá desenvolver um modelo gráfico de paginação para toda a coleção e capas para três diferentes livros, simultaneamente distintos e coerentes entre si, e, finalmente, projetar a divulgação da coleção em diferentes meios.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

The semester revolves around an Editorial Design project, whose main purpose is to design a collection of classics from western literature (whose texts are already in the public domain). The student is asked to develop the pagination of a book with several components (cover, front cover, index, preface, literary text, biographical note, bibliographic references, among others).

The following topics will be the object of theoretical classes:

- Context: Historical contextualization of editorial design | Typologies of editorial

objects | Taxonomy |Specifics of the book;

- Structure: Formats | Grids| Information Hierarchies | Text and Image | Narrative

in supporteditorial | Cover, back cover and spines.

Specifically, the student will have to develop a graphic layout model for the entire collection and covers for three different books, simultaneously distinct and coherent with each other, and, finally, project the dissemination of the collection in different media.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Pretendendo esta UC sedimentar e continuar a aprendizagem dos conceitos basilares do design gráfico, a área do design editorial possibilita fazê-lo de modo gradual e convocando conhecimentos teóricos e práticos. São, assim, abordados os aspetos fundamentais da tipografia e da composição tipográfica e também dos outros elementos que constituem a gramática visual básica do Design Gráfico. Simultaneamente, é potencializada a atividade projetual, que requer desenvolvimento conceptual e reflexão.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This curricular unit intends to consolidate and continue the learning process of the graphic design basic concepts. The subjects related to editorial design allow to do it gradually and recalling theoretical and practical knowledge. Thus, the fundamental aspects of typography and typographic composition are addressed, as well as the other elements that constitute the basic visual grammar of Graphic Design.

Simultaneously, project skills are reinforced, which requires conceptual development and critical thinking.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Sendo uma UC teórico-prática, revelam-se essenciais algumas aulas teóricas no início de cada um dos módulos principais de aprendizagem que sustentem cada um dos projetos a desenvolver. De seguida, e à medida que o trabalho prático evolui, o acompanhamento desse trabalho, pressupõe gradualmente a introdução de novos conceitos teóricos que suportem, de modo eficaz, o projeto em curso e a sua concretização. Para que a aprendizagem se revele profícua e enraizada num modo de fazer em estreita ligação com um modo de pensar, os projetos apresentam um grau de complexidade que exige, simultaneamente, capacidade de reflexão crítica e capacidades técnicas.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Since this is a theoretical and practical module, some theoretical classes are essential at the beginning of each of the main learning segments, in order to support the projects to be done. Afterwards, as the practical work is developed, the monitoring of the work involves the gradual introduction of new theoretical concepts that effectively support the implementation of the project undertaken. For the learning to be effective and rooted in methods that are closely linked to a way of thinking, the projects present a degree of complexity that requires critical thinking and also technical skills.

4.2.14. Avaliação (PT):

O projecto será constituído por três fases sequenciais, avaliados do seguinte modo:

- Fase 1 – Paginação [50%]
- Fase 2 – Capas [45%]
- Fase 3 – Divulgação da coleção [15%]

Os critérios de avaliação de cada projeto serão especificados no respetivo enunciado. A presença nas aulas e a respetiva participação nos trabalhos constitui fator fundamental de avaliação. São parâmetros fundamentais, por se entender que o conjunto da turma potencia os trabalhos individuais.

A classificação final da UC dependerá das classificações obtidas nos projetos e da avaliação da participação (assiduidade, pontualidade, interesse, atitude, trabalho dentro e fora das aulas, acompanhamento e cumprimento de prazos):

- Projetos [90%] • Participação [10%]

4.2.14. Avaliação (EN):

The project will consist of three sequential phases, evaluated as follows manner:

- Phase 1 – layout design [50%]
- Phase 2 - Covers [45%]
- Phase 3 - Dissemination of the collection [15%]

The evaluation criteria for each project will be specified in the respective briefing factor, as it is considered that the group as a whole enhances individual work.

The final grade of the curricular unit will depend on the grades obtained in the projects and on the assessment of participation (assiduity, punctuality, interest, attitude, work inside and outside class, monitoring and deadline accomplishments):

- Projects [90%]
- Participation [10%]

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta UC pressupõe o acesso a um clássico da literatura Ocidental, através da aquisição de um exemplar impresso (adquirida numa livraria ou requisitada numa biblioteca). É, por isso, muito importante, que a leitura do texto impresso ocorra, no limite, até ao final do semestre, o que dependerá da extensão do texto e das competências de leitura do aluno. Ao incentivar o gosto pela leitura, pretende-se contribuir para alargar a cultura do aluno, incrementar a sua capacidade de reflexão crítica e consciencializá-lo da importância do papel do designer na legibilidade e leiturabilidade de um objeto editorial e na sua articulação com a expressividade gráfica.

O trabalho projetual é indissociável da leitura do texto para desenvolver o miolo e a capa. O projeto, na sua globalidade, tem de ser coerente com a coleção de clássicos de literatura ao qual pertence o título escolhido. Os

alunos têm presentes os objetivos do exercício, que se inscrevem no âmbito dos objetivos de aprendizagem da UC.

O projeto começa pela conceção do miolo, a par da leitura do texto numa edição disponível. Na fase subsequente, o aluno produzirá uma síntese que dará origem à respetiva capa. O objeto fará parte de uma coleção de autores e textos clássicos e por isso, o exercício termina no desenvolvimento de mais duas capas, coerentes com a primeira. O processo de desenvolvimento destas duas capas passa pela leitura na diagonal de dois textos de modo a encontrar a expressão gráfica que melhor comunica os respetivos textos, preservando a noção de pertença à mesma coleção. Deste modo, faz sentido que a ponderação das classificações de cada fase do projeto seja decrescente em articulação com a sua duração temporal. Sem descurar a importância de cada fase no projeto, contribuindo para um todo coerente, dá-se ênfase à fase inicial do processo projetual, que visa a compreensão, o aprofundamento e a reflexão crítica sobre o projeto editorial proposto.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This curricular unit presupposes access to a classic of Western literature, through the acquisition of a printed copy (purchased in a bookshop or requested from a library). It is, therefore, very important that the reading of the printed text occurs, at the most, until the end of the semester, which will depend on the text's length and the student's reading skills. By encouraging a taste for reading, it is intended to contribute to broaden the student's culture, increase their capacity for critical reflection and make them aware of the importance of the designer's role in the legibility and readability of an editorial object and its articulation with the graphic expressiveness. The project cannot be dissociated from the reading of the text in order to develop the inside and the cover. The project as a whole must be coherent with the collection of literary classics to which the chosen title belongs. The students have in mind the objectives of the exercise, which are within the UC learning objectives. The project starts with the conception of the inside of the book, together with the reading of the text in an available edition. In the subsequent phase, the student will produce a synthesis that will originate the respective cover. The book will be part of a collection of classic authors and texts and so the exercise ends in the development of two more covers, coherent with the first one. The process of developing these two covers involves the diagonal reading of two texts in order to find the graphic expression that best communicates the respective texts, preserving the notion of belonging to the same collection. Thus, it makes sense that the weighting of the scores for each phase of the project should be decreasing in articulation with its temporal duration. Without neglecting the importance of each phase in the project, contributing to a coherent whole, emphasis is given to the initial phase of the design process, which aims at understanding, deepening and critical reflection on the proposed editorial project.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

BAINES, Phil, HASLAM, Andrew, *Type and Typography*. London: Laurence King, 2005.
 BAINES, Phil, *Penguin by Design: a Cover Story*. Londres: Penguin, 2005
 BRINGHURST, Robert, *Elementos do Estilo Tipográfico*. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
 FRUTIGER, Adrian, *En torno de la tipografía*. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
 HASLAM, Andrew, *Book Design*. London: Laurence King Publishing, 2006.
 HOCHULI, Jost, KINROSS, Robin, *Designing Books: practice and theory*. London: Hyphen Press, 2003
 HOWARD, Andrew, *Gateways*. Porto: Fundação de Serralves, 2008.
 KANE, John, *Manual de Tipografia*. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
 LUPTON, Ellen, *Pensar com tipos*. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
 MÜLLER-BROCKMANN, Josef, *Sistemas de grelhas*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1982.
 SAMARA, Timothy, *Making and Breaking the Grid*. Gloucester: Rockport Publishers, 2007
 WARDE, Beatrice, "The Crystal Gobelet or Printing Shoul be Invisible". In *Typographers on Type*. New York e London: W.W. Norton & Company, 1995.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

BAINES, Phil, HASLAM, Andrew, *Type and Typography*. London: Laurence King, 2005.
 BAINES, Phil, *Penguin by Design: a Cover Story*. Londres: Penguin, 2005
 BRINGHURST, Robert, *Elementos do Estilo Tipográfico*. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
 FRUTIGER, Adrian, *En torno de la tipografía*. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
 HASLAM, Andrew, *Book Design*. London: Laurence King Publishing, 2006.
 HOCHULI, Jost, KINROSS, Robin, *Designing Books: practice and theory*. London: Hyphen Press, 2003
 HOWARD, Andrew, *Gateways*. Porto: Fundação de Serralves, 2008.
 KANE, John, *Manual de Tipografia*. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
 LUPTON, Ellen, *Pensar com tipos*. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
 MÜLLER-BROCKMANN, Josef, *Sistemas de grelhas*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1982.
 SAMARA, Timothy, *Making and Breaking the Grid*. Gloucester: Rockport Publishers, 2007

WARDE, Beatrice, "The Crystal Gobelet or Printing Shoul be Invisible". In *Typographers on Type*. New York e London: W.W. Norton & Company, 1995.

4.2.17. Observações (PT):

[sem resposta]

4.2.17. Observações (EN):

[sem resposta]