

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

201312033 - DESIGN GRÁFICO I

Tipo

Obrigatória

Ano lectivo

2022/23

Curso

Lic Design

Ciclo de estudos

1º

Créditos

7.00 ECTS

Idiomas

Português ,Inglês

Periodicidade

semestral

Pré requisitos

Ano Curricular / Semestre

2º / 1º

Área Disciplinar

Design

Horas de contacto (semanais)

Teóricas	Práticas	Teórico práticas	Laboratoriais	Seminários	Tutoriais	Outras	Total
0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto
84.00

Horas totais de Trabalho
196.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Teresa Olazabal Cabral

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

João Aranda Brandão 6.00 horas
Teresa Olazabal Cabral 6.00 horas
David Pires 6.00 horas

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

- Consolidar os conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares anteriores e introduzir novos conceitos basilares.

- Desenvolver projetos típicos da profissão, no sentido de capacitar os alunos para resolver problemas de comunicação, utilizando as metodologias projectuais adequadas.
- Desenvolver capacidades de análise e diagnóstico e de antecipar as necessidades e requerimentos do trabalho.
- Capacitar para o trabalho com resultados mais detalhados e maior rigor, quer ao nível da conceção, quer ao nível da execução.
- 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 algumas ferramentas informáticas indispensáveis à prática da profissão, nomeadamente um programa de desenho vetorial (Adobe Illustrator ou Affinity Designer) e um programa de paginação (Adobe InDesign ou Affinity Publisher).

Conteúdos Programáticos / Programa

• Design editorial e paginação

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 suporte editorial | Capa;

• Cartaz

Contextualização histórica do cartaz | O cartaz como meio de comunicação | Elementos do cartaz (suporte, tipografia, imagem, cor, composição) | Princípios estruturantes do cartaz (hierarquias da informação).

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Pretendendo esta UC sedimentar e continuar a aprendizagem dos conceitos basilares do design gráfico, as temáticas relacionadas com o design editorial e o design de cartazes possibilitam 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.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Sendo esta UC teórico-prática, as aulas alternam, fundamentalmente, entre aulas de transmissão de conhecimento teórico, acompanhadas de material visual relevante, e aulas de desenvolvimento projetual em que se apliquem os conteúdos lecionados. Nas aulas práticas, serão também transmitidos conhecimentos teóricos concretos e objetivos, adaptados às especificidades do projeto de cada aluno.

Serão realizados dois projetos constituídos por várias fases sequenciais, avaliados do seguinte modo:

Projeto 1 - Design editorial:

Fase 1 a) Paginação [40%]

Fase 1 b) Design de capas de livro [30%]

Projeto 2 - Design de cartazes [30%]

Os critérios de avaliação de cada projecto serão especificado no respectivo 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 assiduidade, pontualidade, interesse, atitude, participação pertinente, trabalho dentro e fora das aulas, acompanhamento e cumprimento de prazos:

- Projetos [90%]
- Assiduidade, interesse, participação e acompanhamento [10%]

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular

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.

Bibliografia Principal

- BAINES, Phil, HASLAM, Andrew, Type and Typography. London: Laurence King, 2005.
- BRINGHURST, Robert, Elementos do Estilo Tipográfico (versão 3). Tradução de André Stolarsky. São Paulo: Cosac Naify, 2005. [Edição original em língua inglesa: The Elements of Typographic Style, 1992].
- COULTRE, Martijn F. Le; PURVIS, Alston W. A Century of Posters. Aldershot: Lund Humphries, 2002.
- HASLAM, Andrew, Book Design. London: Laurence King Publishing, 2006.
- KANE, John, Manual de Tipografia. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. [edição original em língua inglesa: A type primer]
- LASEROW, Scott, DELGADO, Natalia, Making Posters: from concept to design. New York: Bloomsbury Visual Arts, 2020.
- LUPTON, Ellen, Pensar com tipos. Tradução de André Stolarsky. São Paulo: Cosac Naify, 2006. [Edição original em língua inglesa: Thinking with type, 2004]

Bibliografia Complementar

- FLETCHER, Alan, The Art of Looking Sideways. Londres: Phaidon, 2001.
- MCALHONE, Beryl, STUART, David, A Smile in the Mind: Witty thinking in graphic design. London e New York: Phaidon, 2008.
- MEGGS, Philip B. e PURVIS, Alston W. History of Graphic Design. 4th edition. New Jersey: Hoboken - John Wiley & Sons, 2006
- SAMARA, Timothy, Making and Breaking the Grid. Gloucester: Rockport Publishers, Inc., 2007.
- SPIEKERMANN, Erik & GINGER, E.M., Stop Stealing Sheep & Find out how Type Works. Califórnia: Ed. Adobe Press, 1995.
- JARDÍ, Enric, Twenty-two tips on typography / Twenty-two things you should never do with typefaces. Barcelona / New York: Actar, 2007.
- KINROSS, Robin, Modern Typography: an essay in critical history. London: Hyphen Press, 2004.
- MÜLLER-BROCKMANN, Josef, Sistemas de grelhas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1982. ISBN: 84-252-1 105-0 [Edição original em língua alemã: Raster systeme für die visuelle Gestaltung Ein Handbuch für Grafiker, Typografen und Ausstellungsgestalter, 1961]
- PIPES, Alan, Production for Graphic Designers. London: Laurence King Publishing, 2005.

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

201312033 - Graphic Design I

Type

Compulsory

Academic year

2022/23

Degree

B. Design

Cycle of studies

1

Unit credits

7.00 ECTS

Lecture language

Portuguese ,English

Periodicity

semester

Prerequisites

Year of study/ Semester

2 / 1

Scientific area

Design

Contact hours (weekly)

Tehoretical	Practical	Theoretical-practicals	Laboratory	Seminars	Tutorial	Other	Total
0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Total CU hours (semester)

Total Contact Hours

84.00

Total workload

196.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

Teresa Olazabal Cabral

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

João Aranda Brandão 6.00 horas
Teresa Olazabal Cabral 6.00 horas
David Pires 6.00 horas

Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Consolidate the knowledge acquired in the previous curricular units and introduce new fundamental concepts.
- Develop projects typical of the profession, in order to enable students to solve communication problems, using appropriate design methodologies.

- Develop analytical and diagnostic skills and anticipate the project requirements.
- Empower to achieve more detailed results and more accuracy, in the conception and execution phases.
- Raise awareness of the social, cultural and political aspects of design, gradually developing critical thinking and creativity skills
- Continue training in the use of graphic design specific software: learning a vector graphics editor software (Adobe Illustrator or Affinity Designer) and a desktop publishing software (Adobe InDesign or Affinity Publisher).

Syllabus

• Editorial design and page layout

Context: Historical contextualization of editorial design | Types of editorial objects | Taxonomy | Particularities of the book;

Structure: Formats | Grids | Information hierarchies | Text and image | Narrative in editorial design | Cover;

• The Poster

Historical context of the poster | The poster as a means of communication | Poster elements (support, typography, image, colour, composition) | Structuring principles of the poster (information hierarchies).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives

This curricular unit intends to consolidate and continue the learning process of the graphic design basic concepts. The subjects related to editorial and poster 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.

Teaching methodologies (including evaluation)

As this module is theoretical and practical, the sessions essentially alternate between classes to transmit theoretical knowledge - which are accompanied by relevant visual material - and practical lessons for applying the content taught. In the practical lessons, specific and objective theoretical knowledge will also be transmitted, adapted to the particularities of each student's project. There will be two projects consisting of several sequential phases, evaluated as follows:

Project 1 - Editorial Design:

Phase 1 a) layout design [40%]

Phase 1 b) Book cover design [30%]

Project 2 - Poster design [30%]

The evaluation criteria for each project will be specified in the respective briefing.

Being present in the sessions and the participation in the work is a fundamental assessment factor, as it is considered that the group as a whole enhances individual work.

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

- Projects [90%]
- Assiduity, interest, participation and follow-up [10%.]

Demonstration of the coherence between the Teaching methodologies and the learning outcomes

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.

Main Bibliography

- BAINES, Phil, HASLAM, Andrew, *Type and Typography*. London: Laurence King, 2005.
- BRINGHURST, Robert, *Elementos do Estilo Tipográfico (versão 3)*. Tradução de André Stolarsky. São Paulo: Cosac Naify, 2005. [Edição original em língua inglesa: *The Elements of Typographic Style*, 1992].
- COULTRE, Martijn F. Le; PURVIS, Alston W. *A Century of Posters*. Aldershot: Lund Humphries, 2002.
- HASLAM, Andrew, *Book Design*. London: Laurence King Publishing, 2006.
- KANE, John, *Manual de Tipografia*. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. [edição original em língua inglesa: *A type primer*]
- LASEROW, Scott, DELGADO, Natalia, *Making Posters: from concept to design*. New York: Bloomsbury Visual Arts, 2020.
- LUPTON, Ellen, *Pensar com tipos*. Tradução de André Stolarsky. São Paulo: Cosac Naify, 2006. [Edição original em língua inglesa: *Thinking with type*, 2004]

Additional Bibliography

- FLETCHER, Alan, *The Art of Looking Sideways*. Londres: Phaidon, 2001.
- MCALHONE, Beryl, STUART, David, *A Smile in the Mind: Witty thinking in graphic design*. London e New York: Phaidon, 2008.
- MEGGS, Philip B. e PURVIS, Alston W. *History of Graphic Design*. 4th edition. New Jersey: Hoboken - John Wiley & Sons, 2006
- SAMARA, Timothy, *Making and Breaking the Grid*. Gloucester: Rockport Publishers, Inc., 2007.
- SPIEKERMANN, Erik & GINGER, E.M., *Stop Stealing Sheep & Find out how Type Works*. Califórnia: Ed. Adobe Press, 1995.
- JARDÍ, Enric, *Twenty-two tips on typography / Twenty-two things you should never do with typefaces*. Barcelona / New York: Actar, 2007.
- KINROSS, Robin, *Modern Typography: an essay in critical history*. London: Hyphen Press, 2004.
- MÜLLER-BROCKMANN, Josef, *Sistemas de grelhas*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1982. ISBN: 84-252-1 105-0 [Edição original em língua alemã: *Raster systeme für die visuelle Gestaltung Ein Handbuch für Grafiker, Typografen und Ausstellungsgestalter*, 1961]
- PIPES, Alan, *Production for Graphic Designers*. London: Laurence King Publishing, 2005.