

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

201313039 - DESIGN EDITORIAL DE MODA

Tipo

Obrigatória

Ano lectivo

2022/23

Curso

Lic Design de Moda

Ciclo de estudos

1º

Créditos

3.50 ECTS

Idiomas

Português

Periodicidade

semestral

Pré requisitos

Ano Curricular / Semestre

3º / 2º

Área Disciplinar

Design

Horas de contacto (semanais)

Teóricas	Práticas	Teórico práticas	Laboratoriais	Seminários	Tutoriais	Outras	Total
0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto

42.00

Horas totais de Trabalho

98.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

João Aranda Brandão

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

João Aranda Brandão 0.00 horas

Inês Veiga 3.00 horas

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

- Introdução às características básicas do design gráfico e tipografia.
- Entendimento da complexidade das relações entre texto e imagem e desenvolvimento da capacidade de organizá-las de forma criativa em diversos suportes visuais (bidimensionais):

- painéis / revistas ou páginas de livros / apresentações digitais
- Aprender as principais regras tipográficas
 - Introdução à Literacia visual
 - Iniciação ao uso de grelhas tipográficas e à paginação
 - Iniciação à fotografia de estúdio.
 - Iniciação aos programas de design gráfico e paginação (Adobe Illustrator e Adobe InDesign).

Conteúdos Programáticos / Programa

Regras de utilização da tipografia, legibilidade e leitura, hierarquia, expressão.

Literacia visual como meio de expressão gráfica, e teoria da percepção visual.

Normas e sistemas para a composição de texto e imagem, sistemas organizacionais de conteúdo gráfico e textual.

Métodos para o aumento da criatividade direccionados à expressão gráfica.

Noções de ergonomia da comunicação.

Grelhas gráficas e tipográficas: construção e utilização.

Software de design gráfico e paginação.

Metodologia projectual adequada ao design editorial de moda.

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

Para que os alunos possam estar aptos a compreender a complexidade das relações entre texto e imagem e tenham a capacidade de trabalhar esses recursos de forma criativa e comunicativa, é essencial que recebam informação teórica sobre a História da escrita e da tipografia, compreendendo aquilo que ao longo dessa história influenciou a qualidade da comunicação visual gráfica e, simultaneamente, apliquem de forma prática e eficaz essa aprendizagem aos seus projectos de design de moda.

Sendo esta UC teórico/prática revelam-se também, indispensáveis algumas noções concretas da aplicação das grelhas e das regras tipográficas ao longo da história do Design Gráfico e a aprendizagem de um programa de paginação que concretize essa aprendizagem.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

O programa será focado principalmente em exercícios práticos, a partir de material visual (desenhos/fotografias/textos) criado e fotografado pelos alunos para as unidades curriculares de Design de Moda. Serão dadas aulas teóricas no início de cada projecto e sempre que necessário. Os alunos serão introduzidos a uma breve história da escrita e do design de letra e a um conhecimento básico das principais famílias tipográficas, para que as possam seleccionar criteriosamente nas diversas apresentações dos seus projectos.

Aprenderão e exercitarão os programas de desenho informático, simultaneamente que desenvolvem exercícios de literacia visual, composição e expressão gráfica.

Serão ainda sensibilizados para a maior valia do uso de grelhas tipográficas na estruturação de texto e imagens.

Aprenderão para os diversos factores que podem influenciar a legibilidade e a expressividade numa composição tipográfica.

Serão desenvolvidos vários exercícios e dois projectos principais, um de composição gráfica e tipográfica mais simples e outro de paginação com múltiplas páginas.

A avaliação dos alunos será feita de acordo com o definido no regulamento da Faculdade de Arquitetura: contínua e periódica.

Haverá 2 avaliações periódicas principais, cada uma correspondente ao final de um projeto, e um conjunto de avaliações intermédias de acompanhamento.

Essas avaliações serão baseadas no conjunto dos seguintes factores: assiduidade, participação, cumprimento de prazos, criatividade, pertinência dos conceitos e respectiva adequação das soluções propostas, capacidade de argumentação e exposição, qualidade formal e técnica da apresentação.

Projeto 1 · [30%]

Projeto 2 · [70%]

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 iniciais que sustentem o projeto a desenvolver. De seguida, e à medida que o trabalho prático se desenvolve, 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 eficaz e enraizada num modo de fazer em estreita ligação com um modo de pensar, essa transmissão de conhecimentos far-se-á de modo gradual e informal e de acordo com as necessidades sentidas por cada aluno.

Bibliografia Principal

- KANE, John, Manual dos tipos. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2012 [Ed. Original: KANE, John, A type primer. Londres: Laurence King Publishing, 2002].
- LUPTON, Ellen, Pensar com tipos: 2ª edição revista e ampliada. São Paulo: CosacNaify, 2013 [Ed. Original: LUPTON, Ellen, Thinking with type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students. New York: Princeton Architectural Press, 2004].
- NEWARK, Quentin, Qué es el Diseño Gráfico? Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2002.
- SAMARA, Timothy, Diseñar con y sin retícula. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
- SPIKERMANN, Erik & GINGER, E.M., Stop Stealing Sheep & Find out how Type Works. Califórnia, Ed. Adobe Press, 1995.
- TWEMLOW, Alice, Para que serve o Design Gráfico? Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2006.

Bibliografia Complementar

- BAINES, Phil & HASLAM, Andrew. Type and Typography. Londres: Laurence King, 2000.
- BLACKWELL, Lewis, Tipografia del siglo XX remix. Barcelona: Gustavo Gili, S.A., 1993.
- BRANDÃO, José (Coord.), Sebastião Rodrigues designer. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995.
- BRINGHURST, Robert, Elementos do estilo tipográfico. São Paulo: CosacNaify, 2005. [Ed. Original: BRINGHURST, Robert, Elements of Typographic Style, Hartley & Marks, 1992].
- FAWCETT-TANG, Roger (ed.), Diseño de libros contemporâneo. Barcelona: Gustavo Gili, S.A.,

2004.

- FLETCHER, Alan, The art of looking sideways. Londres: Phaidon, 2001
- FRIEDY Friedl; OTT, Nicolaus; STEIN, Bernard, Tipography When Who How. Colónia: Könemann, 1998.
- FRUTIGER, Adrian, En torno a la tipografía. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002.
- HASLAM, Andrew, O livro e o designer II: Como criar e produzir livros. São Paulo: Editora Rosari, 2007 [Ed. Original: HASLAM, Andrew, Book Design. Londres: Laurence King Publishers, 2006].
- HOCHULI, Jost/ KINROSS, Robin, Designing Books. Londres: Hyphen Press, 1990
- MEGGS, Philip B. e PURVIS, Alston W. History of Graphic Design. 4th edition. New Jersey: Hoboken - John Wiley & Sons, 2006.

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

201313039 - Editorial Design applied to Fashion Design

Type

Compulsory

Academic year

2022/23

Degree

B. Fashion Design

Cycle of studies

1

Unit credits

3.50 ECTS

Lecture language

Portuguese

Periodicity

semester

Prerequisites

Year of study/ Semester

3 / 2

Scientific area

Design

Contact hours (weekly)

Theoretical	Practical	Theoretical-practicals	Laboratory	Seminars	Tutorial	Other	Total
0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Total CU hours (semester)

Total Contact Hours

42.00

Total workload

98.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

João Aranda Brandão

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

João Aranda Brandão 0.00 horas
Inês Veiga 3.00 horas

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

- Introduction to the basic features of graphic design and typography.
- Understanding the complexity of the relations between text and image and the ability to organize them creatively (two-dimensional) visual media: panels / magazine or book pages / digital presentations
- Learning the main typographic rules

- Introduction to Visual Literacy
- Learning how to use typographic grids and page layout
- Initiation to studio photography.
- Introduction to graphic design and layout software (Adobe Illustrator and Adobe InDesign).

Syllabus

Rules of use of typography, legibility and readability, hierarchy, expression.

Visual literacy as a means of graphic expression, and visual perception theory.

Norms and systems for the composition of text and image, organizational systems of graphic and textual content.

Methods for increasing creativity directed to graphic expression.

Understanding of ergonomics of communication.

Graphical and typographical grids: construction and use.

Graphic design and page layout software.

Design methodology appropriate to fashion editorial design.

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

In order for students to be able to understand the complexity of the relationships between text and image and be able to work with these resources creatively and communicatively, it is essential that they receive theoretical information about the history of writing and typography, understanding what aspects throughout history have influenced the quality of graphic visual communication and, at the same time, apply that learning practically and effectively in their fashion design projects.

As this module is theoretical and practical, some concrete ideas for applying the grids and rules of typography throughout the history of graphic design are also necessary, along with learning about a page layout program that puts this knowledge into practice.

Teaching methodologies (including evaluation)

The program will focus mainly on practical exercises, from visual material (drawings / photographs / texts) created and photographed by the students to the curricular units of Fashion Design.

Theoretical lectures will be given at the beginning of each project and whenever necessary.

Students will be introduced to a brief history of writing and type design and a basic knowledge of the main typographic families, so that they can select them carefully in the various presentations of their projects.

They will learn and practice computer design software, simultaneously developing exercises in visual literacy, composition and graphic expression.

They will also be sensitized to the added value of the use of typographic grids in the structuring of text and images.

They will learn the various factors that can influence legibility and expressiveness in a typographic composition.

Several exercises and two main projects will be developed, one of simpler graphic and typographical composition and the other of multiple pages.

The evaluation of the students will be made according to the one defined in the regulation of the Faculty of Architecture: continuous and periodic.

There will be 2 main periodic evaluations, each corresponding to the end of a project, and a set of follow-up mid-term evaluations.

These evaluations will be based on the following factors: attendance, participation, deadlines, creativity, pertinence of the concepts and their adequacy of the proposed solutions, capacity for argumentation and exposition, formal quality and presentation technique.

Project 1 · [30%]

Project 2 · [70%]

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

As it is a theoretical and practical module, some initial theoretical sessions are essential to support the project to be completed. 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 transmission of knowledge will be gradual and informal and based on the needs felt by each student.

Main Bibliography

- KANE, John, Manual dos tipos. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2012 [Ed. Original: KANE, John, A type primer. Londres: Laurence King Publishing, 2002].
- LUPTON, Ellen, Pensar com tipos: 2ª edição revista e ampliada. São Paulo: CosacNaify, 2013 [Ed. Original: LUPTON, Ellen, Thinking with type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students. New York: Princeton Architectural Press, 2004].
- NEWARK, Quentin, Qué es el Diseño Gráfico? Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2002.
- SAMARA, Timothy, Diseñar con y sin retícula. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
- SPIKERMANN, Erik & GINGER, E.M., Stop Stealing Sheep & Find out how Type Works. Califórnia, Ed. Adobe Press, 1995.
- TWEMLOW, Alice, Para que serve o Design Gráfico? Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2006.

Additional Bibliography

- BAINES, Phil & HASLAM, Andrew. Type and Typography. Londres: Laurence King, 2000.
- BLACKWELL, Lewis, Tipografía del siglo XX remix. Barcelona: Gustavo Gili, S.A., 1993.
- BRANDÃO, José (Coord.), Sebastião Rodrigues designer. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995.
- BRINGHURST, Robert, Elementos do estilo tipográfico. São Paulo: CosacNaify, 2005. [Ed. Original: BRINGHURST, Robert, Elements of Typographic Style, Hartley & Marks, 1992].

- FAWCETT-TANG, Roger (ed.), Diseño de libros contemporáneo. Barcelona: Gustavo Gili, S.A., 2004.
- FLETCHER, Alan, The art of looking sideways. Londres: Phaidon, 2001
- FRIEDY Friedl; OTT, Nicolaus; STEIN, Bernard, Tipography When Who How. Colónia: Könemann, 1998.
- FRUTIGER, Adrian, En torno a la tipografía. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002.
- HASLAM, Andrew, O livro e o designer II: Como criar e produzir livros. São Paulo: Editora Rosari, 2007 [Ed. Original: HASLAM, Andrew, Book Design. Londres: Laurence King Publishers, 2006].
- HOCHULI, Jost/ KINROSS, Robin, Designing Books. Londres: Hyphen Press, 1990
- MEGGS, Philip B. e PURVIS, Alston W. History of Graphic Design. 4th edition. New Jersey: Hoboken - John Wiley & Sons, 2006.