



FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

202399237 - Tipografia Modular

Tipo

Optativa

Ano lectivo	Curso	Ciclo de estudos	Créditos
2023/24	Mestrado Design Comunicação Mestrado Design Produto MI Interiores Mestrado Design Moda MI Arquitetura - Esp.Arq MI Arquitetura - Esp.Urb	2º	3.00 ECTS

Idiomas	Periodicidade	Pré requisitos	Ano Curricular / Semestre
	semestral		

Área Disciplinar

Design

Horas de contacto (semanais)

Teóricas	Práticas	Teórico práticas	Laboratoriais	Seminários	Tutoriais	Outras	Total
0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto
28.00

Horas totais de Trabalho
75.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

João Aranda Brandão

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

João Aranda Brandão 0.00 horas
João Gomes 2.00 horas

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

estudantes)

- Conhecer os principais momentos da história dos alfabetos e do desenho de tipos;
- Entender aprofundadamente o desenho de tipos como uma área autónoma, mas em constante relação com a tecnologia, as várias formas de desenho de letra e as conceções estéticas e formais de cada época;
- Distinguir as principais categorias e subcategorias formais de tipos de letra e os principais arquétipos do alfabeto, com o apoio de sistemas taxonómicos;
- Distinguir tipografia para texto, display, modular e geométrica, relacionando-as com as aplicações práticas e ferramentas e técnicas associadas ao longo da história;
- Conhecer os traços e os componentes dos tipos de letra, bem como os processos da sua construção, à luz de teorias de desenho de letra e da sua relação com a caligrafia, o lettering e a perceção visual;
- Compreender os recursos da tipografia modular, como as grelhas, a simplificação e a geometrização, enquanto meios por excelência para relacionar e estruturar regras, processos e resultados.

Conteúdos Programáticos / Programa

O programa consistirá na concretização de projetos práticos com um carácter predominantemente lúdico e experimental, intercalados por aulas teóricas, que, por um lado, transmitem conhecimentos sobre alguns dos momentos-chave na História do desenho de letra e de tipos e, por outro, permitem, progressivamente, familiarizar os alunos com uma série de reflexões fundamentais para um entendimento aprofundado das implicações do desenho de tipos no Design de Comunicação contemporâneo. O desenvolvimento de um *workshop* introdutório de tipografia modular, com recurso a sistemas de escantilhão, etc., bem como a utilização de ferramentas de desenho de tipos de nível profissional e a apresentação de relatórios, serão recursos utilizados para a motivação e aprendizagem dos alunos.

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

Tendo em conta que esta UC é teórico-prática, a aquisição de conhecimentos teóricos de desenho de tipos - seja no que se refere à sua História e aplicações práticas, seja no que se refere à sua relação com as ferramentas e técnicas associadas, - e a aprendizagem a partir do desenvolvimento de projetos e apresentação de relatórios dos mesmos revelam-se eficazes para a progressão gradual sobre desenho de tipos e a consciencialização das implicações do desenho de tipos no Design de Comunicação atual.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Sendo esta UC teórico-prática as aulas alternam, fundamentalmente, entre sessões de transmissão de conhecimentos teóricos, acompanhadas de material visual relevante para a exposição dos conteúdos programáticos, e de aplicação prática dos conteúdos lecionados. As sessões práticas permitem acompanhar os alunos, individualmente, garantindo o cumprimento dos objetivos desta UC e, simultaneamente, permitindo ampla liberdade e autonomia nas decisões projetuais. Nestas sessões também são abordados conteúdos teóricos, em função das necessidades de cada aluno e de cada projeto. Valorizam-se os resultados, mas não se descuidam os processos para os alcançar e a sustentação teórica por detrás dos mesmos, procurando ultrapassar as dificuldades e promover a autonomia dos alunos.

A avaliação será contínua (assiduidade e participação 5%) e periódica, incluindo um projeto de menor complexidade (25%), um projeto mais complexo (60%) e um relatório teórico sobre os dois projetos práticos (10%).

Na avaliação dos projetos serão contemplados os seguintes critérios: cumprimento de prazos, criatividade, pertinência dos conceitos e respetiva adequação das soluções propostas ao enunciado, capacidade de argumentação e de exposição, qualidade formal e técnica da apresentação.

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

A formação dos alunos que ingressam no Mestrado em Design de Comunicação da FAUL é muito diversa e, por isso, o projeto inicial é de menor complexidade, permitindo a saudável partilha de experiências e de conhecimentos na área. De seguida, o projeto prático de complexidade mais elevada e com maiores possibilidades de acompanhamento e desenvolvimento permite nivelar os conhecimentos, sendo que o relatório escrito, realizado a partir dos conteúdos lecionados nas aulas teóricas, consolidará as bases necessárias ao desenvolvimento cultural e tecnicamente consciente de projetos de desenho de tipos. Sendo esta UC teórico-prática, há alternância entre sessões teóricas e práticas, operacionalizando os conhecimentos em projetos, com o acompanhamento e supervisão do docente. Pretende-se que os alunos desenvolvam competências em vários domínios, técnicos e expressivos, mas também algumas *softskills* igualmente importantes para lidar com os desafios que surgem no exercício da atividade profissional (rigor, persistência, empatia, curiosidade, paciência, entre outras igualmente indispensáveis).

Bibliografia Principal

- BAINES, Phil & HASLAM, Andrew, *Type and Typography*. Londres: Laurence King, 2000.
- BEIER, Sophie, *Reading letters: Designing for legibility*. Amsterdão: Bis Publishers, 2012.
- BLACKWELL, Lewis, *Tipografia del siglo XX remix*. Barcelona: Gustavo Gili, S.A., 1993.
- BRINGHURST, Robert, *Elementos do estilo tipográfico*. São Paulo: CosacNaify, 2005. [Ed. Original: BRINGHURST, Robert, *Elements of Typographic Style*, Hartley & Marks, 1992].
- CABRAL, Teresa Olazabal, *Tipos de Sucesso: Tradição e contemporaneidade no design de letra de portugueses [1994-2012]*. Lisboa: Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, 2013. [Tese de Doutoramento].
- CARSON, David, *The end of print*. London: Laurence King, 1995.
- CHENG, Karen, *Designing type*. London: Laurence King, 2005.
- DIXON, Catherine, "Describing typeforms: a designer's response". In *InfoDesign - Revista Brasileira de Design da Informação*, vol. 5, n.º 2, pp. 21-35. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Design de Informação, 2008.
- FRIEDY, Friedl; OTT, Nicolaus; STEIN, Bernard, *Typography When Who How*. Colónia: Könemann, 1998.
- FRUTIGER, Adrian, *En torno a la tipografía*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002.
- FRUTIGER, Adrian, *Signs and Symbols: Their Design and Meaning*. New York: Van Nostrand Reinhold, 1989. [Edição original em língua alemã: *Der Mensch und seine Zeichen*, 1978].
- GOMES, João F. R., *Tipografia Modular: Bases Teóricas Para o Desenho de Letra*. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2019. [Dissertação de Mestrado].
- HENESTROSA, Cristóbal; Meseguer, Laura; Scaglione, José, *Cómo crear tipografías*. Madrid: Tipo e Editorial, 2012.
- HOCHULI, Jost, *El detalle en la tipografía*. Traduzido por Esher Monzó Nebot a partir da edição revista e ampliada. Barcelona: Campgràfic Editors, 2007. [Edição original em língua alemã: *Das*

detail in der typografie, 1987; edição revista e ampliada: 2005].

- JOHNSTON, Edward, *Formal Penmanship and Other Papers*. London: Lund Humphries, 1971.
- JOHNSTON, Edward, *Writing & Illuminating & Lettering*. New York: Macmillan, 1906.
- KANE, John, *Manual dos tipos*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2012
[Ed. Original: KANE, John, *A type primer*. Londres: Laurence King Publishing, 2002].
- KINROSS, Robin, *Modern typography: An essay in critical history*. Londres: Hyphen Press, 2004.
- 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*. Nova Iorque: Princeton Architectural Press, 2004].
- NOORDZIJ, Gerrit, *O Traço: Teoria da Escrita*. Tradução de Luciano Cardinali: São Paulo: Blucher, 2013. [Edição original em língua holandesa: *De streek: Theorie van het schrift*, 1985].
- POYNOR, Rick, *No más normas: diseño gráfico posmoderno*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2003, p. 22. [Edição original em língua inglesa: *No more rules: Graphic design and postmodernism*, 2003].
- UNGER, Gerard, *While you are Reading*. New York: Mark Batty Publisher, 2007.
- WARDE, Beatrice, "The Crystal Goblet or Printing Should be Invisible". In *Typographers on Type*. New York e London: W.W. Norton & Company, 1995.

Bibliografia Complementar



CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

202399237 - Modular Typography

Type

Elective

Academic year

2023/24

Degree

Master Communication
Design
Master Product Design
IM Interiors
Master Fashion Design

Cycle of studies

2

Unit credits

3.00 ECTS

Lecture language

Periodicity semester

Prerequisites

Year of study/ Semester

Scientific area

Design

Contact hours (weekly)

Theoretical	Practical	Theoretical-practicals	Laboratory	Seminars	Tutorial	Other	Total
0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Total CU hours (semester)

Total Contact Hours
28.00

Total workload
75.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

João Aranda Brandão

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

João Aranda Brandão 0.00 horas
João Gomes 2.00 horas

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

- Learning the milestones of the history of alphabets and type design;
- Deep understanding of type design as an autonomous subject, but in constant relationship with technology, the various forms of letterform design and each era's aesthetic/formal idioms;
- Distinguishing the main formal typeface categories and subcategories and the main alphabet archetypes, with the help of taxonomy systems;
- Distinguishing text, display, modular and geometric typography, in relation to practical applications and ancillary tools and techniques throughout history;
- Knowing the strokes and components from typeface anatomy, as well as its construction processes, according to letterform design theories and their relation to calligraphy, lettering and visual perception;
- Understanding modular typography's resources, such as grids, simplification and geometrization, as unique means to establish a relationship between rules, processes and results;

Syllabus

The student will be asked to complete a series of practical projects, markedly playful and experimental in character, interposed with theoretical lectures designed, on one hand, in order to transmit knowledge on some of the key moments in the History of letterform and type design and, on the other hand, to allow students to get acquainted with a series of fundamental reflexions towards a deeper understanding of the implications of type design in contemporary graphic design. The development of an introductory modular type workshop, using systems based on stencil, letterpress, etc., as well as the usage of professional-level type design tools and the presentation of reports, will also be used to broaden the spectrum of the discipline and motivation.

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

Given that this UC is theoretical and practical, the acquisition of theoretical knowledge of type design - whether where its relation to History and practical applications or to ancillary tools and techniques is concerned - along with an incentive to acquire knowledge through project development and the presentation of reports on them prove to be effective towards a gradual evolution of each student's project skills in the area of type design and an awareness of the implications of type design in contemporary communication design.

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 for explaining the content in question - and practical lessons for applying the content taught. In the practical lessons, with relevant adaptation to each student's project, specific and objective theoretical knowledge will also be occasionally given with a view to ensuring that the project is completed proficiently. Results are valued, but the processes taken to reach them or the underlying theoretical framework are not overlooked, with the aim of overcoming difficulties and promoting student autonomy.

Assessment will be ongoing (attendance and participation 5%) and periodic, including a less complex project (25%), a more complex project (60%) and a theoretical report on both projects (10%).

When assessing the exercises, the following factors will be taken into consideration: meeting deadlines, creativity, relevance of concepts and appropriateness of the solutions proposed, ability to argue and explain, formal quality and presentation technique.

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

The academic background of students enrolling in the Master in Communication Design at FAUL is very diverse and, as such, the initial project is of lower complexity, allowing a healthy sharing of experience and knowledge in the field. As a follow-up, a practical project of heightened complexity and better tutoring opportunities allows for a harmonization of knowledge levels, and the written report, guided by the content conveyed in theoretical classes, will prepare students with the fundamentals for culturally and technically conscious project development in type design.

Since this UC is theoretical and practical, it alternates between theoretical and practical lessons, with acquired knowledge being implemented in projects, under the tutoring and supervision of the teacher. It is intended that students develop skills in several domains, both technical and expressive, but also some equally important soft skills for dealing with the challenges that come up during professional activity (rigour, persistence, empathy, curiosity, patience, among other equally indispensable qualities).

Main Bibliography

- BRINGHURST, Robert, *Elements of Typographic Style*, Hartley & Marks, 1992.
- HOCHULI, Jost, *Detail in Typography*. Tradução de Charles Whitehouse. London: Hyphen Press, 1987. [Edição original em língua alemã: *Das detail in der typografie*, 1987; edição revista e ampliada: 2005].
- KANE, John, *A type primer*. Londres: Laurence King Publishing, 2002.
- NOORDZIJ, Gerrit, *The stroke: theory of writing*. Tradução de Peter Enneson. London: Hyphen Press, 2005. [Edição original em língua holandesa: *De streek: Theorie van het schrift*, 1985].
- POYNOR, Rick, *No more rules: Graphic design and postmodernism*, 2003.

Additional Bibliography