

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

202312010 - Design Gráfico II

Tipo

Obrigatória

Ano lectivo

2024/25

Curso

Lic Design

Ciclo de estudos

1º

Créditos

9.00 ECTS

Idiomas

Português

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

0.00

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

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

a) Distinguir as principais categorias formais de tipos de letra para texto contínuo, desde o início da Imprensa até à atualidade, e saber escolher as mais adequadas para cada finalidade, nomeadamente para a boa legibilidade num livro impresso;

- b) Caracterizar os momentos mais importantes da História do livro e da letra e ter consciência da sua importância para a nossa cultura;
- c) Ter consciência da importância da legibilidade e leitura no design editorial e tomar decisões gráficas adequadas face a essa exigência;
- d) Conhecer todos os elementos que fazem parte do design de um livro (anterrosto, rosto, ficha técnica, índice, notas, legendas, títulos, bibliografia, separadores, cabeças ou pés-correntes, numeração de páginas, capa, contracapa, lombada, guardas) e tomar decisões de micro e macro-tipografia (escolha do tipo de letra, corpo, entrelinha, alinhamento, largura de coluna, marcação de parágrafos, grelha, mancha de texto e margens) de modo a conseguir estruturar conteúdos textuais e imagéticos de modo rigoroso e expressivo num projeto editorial;
- e) Dominar as principais ferramentas de um programa de paginação de modo a poder paginar um livro integralmente;
- f) Desenvolver uma capacidade crítica face a decisões formais, desenvolvendo gradualmente a consciência de que as imagens existem numa determinada cultura e que não são neutras do ponto de vista social e político;
- g) Saber projetar de modo expressivo e consciente uma capa de um livro, a partir da manipulação de conteúdos textuais e imagéticos.

Conteúdos Programáticos / Programa

O semestre desenrola-se em torno de um projeto de Design Editorial, que tem como finalidade principal a concepção 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 diversas componentes.

O primeiro exercício, realizado em grupo - utilizando a metodologia Jigsaw - tem como tema geral a classificação de tipos de letra para texto, desenvolvendo-se a partir da classificação de Elen Lupton.

Serão objeto de aulas teóricas, apoiadas por imagens relevantes, os seguintes tópicos:

1) taxonomia tipográfica;

2) Contexto: Contextualização histórica do design editorial | Tipologias de objetos editoriais | Especificidades do livro;

3) Estrutura: Formatos | Grelhas | Hierarquias da informação | Texto e imagem | Narrativa no suporte editorial | Capa, contracapa e lombadas.

4) Concretamente, o aluno deverá desenvolver um modelo gráfico de paginação para toda a coleção e três capas para três diferentes livros, simultaneamente distintos e coerentes entre si. O semestre desenrola-se em torno de um projeto de Design Editorial, que tem como finalidade principal a concepção 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 diversas componentes.

O primeiro exercício, realizado em grupo - utilizando a metodologia Jigsaw - tem como tema geral a classificação de tipos de letra para texto, desenvolvendo-se a partir da classificação de Elen Lupton.

Serão objeto de aulas teóricas, apoiadas por imagens relevantes, os seguintes tópicos:

1) taxonomia tipográfica;

2) Contexto: Contextualização histórica do design editorial | Tipologias de objetos editoriais |

Especificidades do livro;

3) Estrutura: Formatos | Grelhas | Hierarquias da informação | Texto e imagem | Narrativa no suporte editorial | Capa, contracapa e lombadas.

4) Concretamente, o aluno deverá desenvolver um modelo gráfico de paginação para toda a coleção e três capas para três diferentes livros, simultaneamente distintos e coerentes entre si.

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

Objetivos de aprendizagem a) b) c) e d)

- Estes objetivos alcançam-se a partir da pesquisa realizada em grupo no 1º projeto, através do método colaborativo Jigsaw que potencia a participação de todos, e de uma aula teórica de síntese realizada pelo(a) docente, no final do 1.º projeto (1)

Objetivos de aprendizagem e) f) e g)

- Estes objetivos vão-se alcançando a partir de aulas teóricas, assim como através da experiência do projecto prático, sobretudo durante a paginação do livro (em tentativa/erro), orientada pelo docente

Objetivo de aprendizagem h)

- Este objetivo é potenciado pelas aulas iniciais do docente sobre o programa e melhorado através da prática constante ao longo da paginação do livro

Objetivos de aprendizagem i) e j)

- Estes objetivos vão-se alcançando através da experiência do projecto prático das capas (em tentativa/erro), orientado pelo docente.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

O primeiro projeto - com uma ponderação de 20% na nota final - será realizado em grupo, utilizando a metodologia Jigsaw.

Os critérios de avaliação serão os seguintes:

- Rigor e qualidade do conteúdo (cumprimentos dos requisitos): 50%
- Clareza e expressividade, capacidade de síntese da apresentação e qualidade gráfica da apresentação: 30%
- Participação e empenho, capacidade de comunicação oral: 20%

O segundo projeto - com uma ponderação de 80% na nota final - é composto por duas fases de projeto prático avaliadas do seguinte modo:

2º projeto, fase A - Paginação - 45%

Os critérios de avaliação desta fase serão os seguintes:

- Conceito e composição: 50%
- Rigor técnico e cumprimento dos requisitos: 30%
- Quantidade de trabalho / acompanhamento / qualidade da maquete: 20%

2º projeto, fase B - Capas - 35%

Os critérios de avaliação desta fase serão os seguintes:

- Interpretação / concretização: 50%
- Coerência da coleção: 40%
- Quantidade de trabalho / acompanhamento / Estudos: 10%

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

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.

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.
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.

HOCHULLI, Jost, KINROSS, Robin, *Designing Books: practice and theory*. London: Hyphen Press, 2003

HOWARD, Andrew, *Gateways*. Porto: Fundação de Serralves, 2008.

KANE, John, *Manual de Tipografía*. 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.

ROBERTS, Lucienne; WHRIGHT, Rebecca, *Page 1: Great Expectations*. London: GraphicDesign&, 2013

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.

Bibliografia Complementar

FLETCHER, Alan, *The Art of Looking Sideways*. Londres: Phaidon, 2001.

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.

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 - Jonh Wiley & Sons, 2006

PIPES, Alan, *Production for Graphic Designers*. London: Laurence King Publishing, 2005.

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

202312010 - Graphic Design II

Type

Compulsory

Academic year

2024/25

Degree

B. Design

Cycle of studies

1

Unit credits

9.00 ECTS

Lecture language

Portuguese

Periodicity

semester

Prerequisites

Year of study/ Semester

2 / 1

Scientific area

Design

Contact hours (weekly)

Theoretical	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

0.00

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

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

- Distinguish the main formal categories of typefaces for continuous text, from the advent of the printing press to the present day, and know how to choose the most suitable ones for each purpose, particularly for good legibility in a printed book;
- Characterize the most important moments in the history of the book and writing, and be aware of their

significance to our culture;

- c) Be aware of the importance of legibility and readability in editorial design, and make appropriate graphic decisions in response to this requirement;
- d) Know all the elements that are part of a book's design (frontispiece, title page, colophon, table of contents, notes, captions, headings, bibliography, running heads or feet, page numbers, cover, back cover, spine, endpapers) and make micro and macro-typographic decisions (choice of typeface, size, leading, alignment, column width, paragraph indentation, grid, text block, and margins) in order to structure textual and visual content in a precise and expressive way in an editorial project;
- e) Master the main tools of a page layout program in order to be able to paginate an entire book.
- f) Develop a critical capacity towards formal decisions, gradually building an awareness that images exist within a specific culture and are not neutral from a social and political perspective;
- g) Be able to design a book cover in an expressive and deliberate way, through the manipulation of textual and visual content.

Syllabus

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.

The first exercise, carried out in groups using the Jigsaw methodology, focuses on the classification of typefaces for text, based on the classification by Ellen Lupton.

The following topics will be the object of theoretical classes, supported by relevant images:

- 1) Typographic taxonomy
- 2) Context: Historical contextualization of editorial design | Typologies of editorial objects | Specificities of the book;
- 3) Structure: Formats | Grids| Information Hierarchies | Text and Image | Narrative in editorial support | Cover, back cover and spines.
- 4) Specifically, the student will have to develop a graphic layout model for the entire collection and three covers for three different books, simultaneously distinct and coherent with each other.

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

Learning objectives a) b) c) and d)

- This objective is achieved through group research in the first project, using the collaborative Jigsaw method, which encourages the participation of everyone, and through a theoretical summary lesson conducted by the teacher at the end of the first exercise.

Learning objectives e) f) and g)

- These objectives will be achieved through theoretical classes, as well as through the experience of the practical project, particularly during the book layout (via trial and error), guided by the teacher.

Learning objective h)

- This objective is enhanced by the teacher's initial lessons on the syllabus and improved through constant

practice throughout the layout of the book.

Learning objectives i) and j)

- These objectives are achieved through the experience of the practical cover project (trial and error), guided by the teacher.

Teaching methodologies (including evaluation)

The first project (weighted 20% of the final grade) will be completed in groups, using the Jigsaw methodology.

The assessment criteria for this project will be as follows:

- **Rigor and quality of the content** (compliance with the requirements): 50%
- **Clarity and expressiveness**, ability to summarize the presentation, and graphic quality of the presentation: 30%
- **Participation and commitment**, oral communication skills: 20%

The second project (weighted 80% of the final grade) consists of two practical phases, assessed as follows:

Second project, Phase A - Layout (45%)

The assessment criteria for this phase are:

- **Concept and composition**: 50%
- **Technical rigor and compliance with requirements**: 30%
- **Quantity of work / follow-up / quality of the model**: 20%

Second project, Phase B - Covers (35%)

The assessment criteria for this phase are:

- **Interpretation / execution**: 50%
- **Coherence of the collection**: 40%
- **Quantity of work / monitoring / studies**: 10%

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

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.

Main Bibliography

- 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 Tipografía*. 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.
- ROBERTS, Lucienne; WHRIGHT, Rebecca, *Page 1: Great Expectations*. London: GraphicDesign&, 2013
- 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.

Additional Bibliography

- FLETCHER, Alan, *The Art of Looking Sideways*. Londres: Phaidon, 2001.
- 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.
- 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 - Jonh Wiley & Sons, 2006
- PIPES, Alan, *Production for Graphic Designers*. London: Laurence King Publishing, 2005.

