

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

202321011 - Design Editorial

Tipo

Obrigatória

Ano lectivo

2024/25

Curso

Mestrado Design
Comunicação

Ciclo de estudos

2º

Créditos

12.00 ECTS

Idiomas

Português

Periodicidade

semestral

Pré requisitos

Ano Curricular / Semestre

1º / 1º

Área Disciplinar

Design

Horas de contacto (semanais)

Teóricas	Práticas	Teórico práticas	Laboratoriais	Seminários	Tutoriais	Outras	Total
0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto
112.00

Horas totais de Trabalho
300.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Elisabete de Jesus Rosado Rolo

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

Teresa Olazabal Cabral 2.00 horas

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

Esta unidade curricular tem como objetivos:

- Contribuir para um claro entendimento das áreas do design de comunicação e do design editorial e do seu âmbito de atuação profissional.

- Fortalecer as capacidades de desenvolvimento de projeto, utilizando metodologias adequadas e estimulando a criatividade.
- Incentivar as capacidades de análise crítica e de diagnóstico, de antecipar os requisitos do trabalho, de criar conceitos adequados, de os desenvolver com rigor e de os apresentar eficazmente.
- Estimular a investigação, a leitura e a pesquisa como bases de uma cultura visual abrangente e como motores essenciais à criação de conceitos originais e pertinentes.
- Evidenciar a relevância da tipografia como elemento basilar e transversal a todos os suportes de comunicação gráfica e aprofundar a capacidade de trabalhar com rigor e minúcia, em especial no contexto do design editorial.
- Consciencializar para a importância dos aspetos sociais, políticos e económicos do projeto em design.

Conteúdos Programáticos / Programa

A unidade curricular assenta na conceção e desenvolvimento de um projeto de design de comunicação em que o design editorial assume uma posição central. Pressupõe a determinação de um problema, a definição de uma estratégia, a criação de um conceito e a sua materialização em suportes adequados à comunicação.

São abordados os seguintes conteúdos:

- Áreas de atuação e suportes do design de comunicação e do design editorial;
- Metodologias projectuais e métodos de pensamento criativo em design de comunicação.
- Tipologias, teoria e história do design editorial.
- Regras de composição tipográfica.
- Fundamentos de organização do espaço bidimensional em design editorial (formatos, sistemas de grelhas tipográficas e estruturação e hierarquização de conteúdos).
- Identidade visual no contexto específico do design editorial;
- Fundamentos da conceção de cartazes.?

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

A unidade curricular assenta na conceção e desenvolvimento de um projeto de design de comunicação em que o design editorial assume uma posição central, o que permite entender as áreas disciplinares e o seu âmbito de atuação profissional. O facto de o projeto pressupor, por parte do aluno, a escolha da temática a abordar e a definição de um conceito e de uma estratégia de comunicação permite desenvolver autonomia e incentivar capacidades de análise crítica e de diagnóstico. Também reforça a importância da investigação, da leitura e da pesquisa como bases de uma cultura visual abrangente e como motores essenciais ao desenvolvimento de qualquer processo criativo. Entende-se que os conteúdos de tipografia se constituem como elemento basilar e transversal a todos os suportes de comunicação gráfica, pelo que a aprendizagem da sua história e das regras de composição constituem um pilar fundamental, não só para o design editorial, mas para todas as áreas do design de comunicação.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Sendo esta UC teórico-prática, as aulas serão, maioritariamente, destinadas ao desenvolvimento projetual, mas também existirão momentos regulares de transmissão de conhecimento teórico – com recurso a material visual relevante – e momentos de apresentação e discussão dos projetos em desenvolvimento. Nas aulas práticas, serão também transmitidos conhecimentos teóricos concretos e objetivos, adaptados às especificidades do projeto de cada aluno.

Prevê-se a realização de um trabalho de pesquisa sobre projetos editoriais de referência e um projeto prático constituído por várias fases sequenciais.

A avaliação é contínua e periódica, pressupondo avaliações intermédias e a avaliação final das várias fases dos projetos, bem como o exame final obrigatório.

Para além dos fatores de natureza pedagógica e científica envolvidos na resolução dos projetos, e indicados em cada enunciado, intervêm na avaliação os fatores de assiduidade, pontualidade, interesse, atitude, participação pertinente, trabalho dentro e fora das aulas, acompanhamento e cumprimento de prazos. A presença nas aulas e a respetiva participação nos trabalhos constitui fator fundamental de avaliação, por se entender que o conjunto da turma potencia os trabalhos individuais.

Todas as classificações serão atribuídas numa escala de 0 a 20 e os projetos serão avaliados tendo em conta os critérios: cumprimento dos prazos, pesquisa e respetivas conclusões, conceito do projeto (pertinência, inovação, criatividade), qualidade do desenvolvimento (estudos, adequação das soluções propostas, evolução), qualidade formal e técnica da apresentação e capacidade de exposição e argumentação.

O trabalho de pesquisa de projetos editoriais de referência terá o peso de 10% da avaliação e o projeto 90%. A classificação apurada será ponderada com o fator assiduidade e participação (10%).

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

As aulas de exposição teórica, de desenvolvimento projetual e de apresentação e discussão dos projetos adequam-se aos objetivos propostos pela unidade curricular. Os momentos teóricos permitem fornecer aos alunos a base de conhecimento necessária para a criação de cultura visual e capacidade crítica necessárias à prática de projeto. O desenvolvimento projetual permite a aquisição de metodologias de trabalho adequadas à prática profissional. Os momentos de apresentação e discussão dos projetos fomentam o desenvolvimento das capacidades de comunicação e argumentação, assim como as capacidades críticas e autocríticas.

Bibliografia Principal

BAINES, Phil, HASLAM, Andrew, *Type and Typography*. London: Laurence King, 2005.
BORSUK, Amaranth, *The Book*. Cambridge MA, London: The MIT Press, 2018.
BRINGHURST, Robert, *Elementos do Estilo Tipográfico*. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
CALDWELL, Cath, ZAPATERRA, Yolanda, *Editorial Design: Digital and Print*. London: Laurence King Publishing, 2014.
HASLAM, Andrew, *Book Design*. London: Laurence King Publishing, 2006.
LUPTON, Ellen, *How Posters Work*. New York: Distributed Art Publishers, 2015.
LUPTON, Ellen, *Thinking with type: a critical guide for designers, editors, and students*. Third edition ed. New York: Princeton Architectural Press, 2024.
SAMARA, Timothy, *Making and Breaking the Grid*. Gloucester: Rockport, 2002.

Bibliografia Complementar

CHEUNG Victor, A Book on Books: New Aesthetics in Book Design. Hong Kong: Victionary, 2020.

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

LUPTON, Ellen (ed.), Graphic Design Thinking: Beyond Brainstorming. New York: Princeton Architectural Press, 2011.

UNGER, Gerard, While you are Reading. New York: Mark Batty Publisher, 2007.

KINROSS, Robin, Modern Typography: an essay in critical history. London: Hyphen Press, 2004.

KLANTEN, Robert et al. (EDITORES.), Newspaper design: editorial design from the world's best newsrooms. Berlin: Gestalten, 2018.

KLANTEN, Robert et al. (EDITORES.), Fully booked: ink on paper: design & concepts for new publications. Berlin: Gestalten, 2013.

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

202321011 - Editorial Design

Type

Compulsory

Academic year

2024/25

Degree

Master Communication
Design

Cycle of studies

2

Unit credits

12.00 ECTS

Lecture language

Portuguese

Periodicity

semester

Prerequisites

Year of study/ Semester

1 / 1

Scientific area

Design

Contact hours (weekly)

Tehoretical	Practical	Theoretical-practicals	Laboratory	Seminars	Tutorial	Other	Total
0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Total CU hours (semester)

Total Contact Hours
112.00

Total workload
300.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

Elisabete de Jesus Rosado Rolo

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

Teresa Olazabal Cabral 2.00 horas

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

The objectives of this curricular unit are:

- To cultivate the understanding of the areas of communication design and editorial design and its professional scope.
- To promote project development skills, using appropriate methodologies and stimulating creativity.

- To encourage critical analysis and diagnostic skills, to anticipate the needs and requirements of the work, to create appropriate concepts, to develop them rigorously and to present them effectively.
- To improve reading and research as the basis of a comprehensive visual culture and as essential engines for the creation of original and relevant concepts.
- To highlight the relevance of typography as a fundamental and transversal element to all graphic communication media and to deepen the ability to work with accuracy and thoroughness, especially in the context of editorial design.
- To raise awareness of the importance of social, political, and economic aspects of the design project.

Syllabus

The curricular unit is based on the conception and development of a communication design project in which editorial design assumes a main role. It requires the determination of a problem, the definition of a strategy, the creation of a concept and its materialization in appropriate media.

The following contents will be addressed:

- Areas and media of communication design and editorial design.
- Project methodologies and creative thinking methods in communication design.
- Editorial design: typologies, theory, and history.
- Visual identity in the specific context of editorial design.
- Principles of poster design.?

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

The curricular unit is based on the conception and development of a communication design project in which editorial design assumes a central role, allowing for an understanding of the disciplinary areas and their scope of professional activity. The fact that the project requires, from the student, the choice of the subject to be addressed and the definition of a concept and communication strategy allows the development of autonomy, critical analysis, and diagnosis skills. It also reinforces the importance of reading and research as the basis of a comprehensive visual culture and as essential drivers for the development of any creative process. It is understood that typography constitutes a basic and transversal element to all media of graphic communication, so learning its history and composition rules are a fundamental pillar, not only for editorial design, but for all communication design areas.

Teaching methodologies (including evaluation)

As this module is theoretical and practical, classes will be mostly devoted to project development, but there will also exist moments of theoretical knowledge transmission, using relevant visual material, and moments of presentation and discussion of the projects under development. In the practical lessons, specific and objective theoretical knowledge will also be transmitted, adapted to the particularities of each student's project.

A research work on reference editorial design projects and a practical project consisting of several sequential phases will be developed.?

Assessment is continuous and periodic, assuming mid-term and final evaluations of the various phases of the projects, as well as the mandatory final exam.

In addition to the pedagogical and scientific factors involved in the project development (and indicated in each assignment), the attendance, punctuality, interest, attitude, pertinent participation, work inside and out of the classes, monitoring and deadline accomplishments are involved in the evaluation. The presence in the sessions and the participation in the work is a fundamental assessment factor, as it is considered that the group enhances individual work.

All classifications will be assigned on a scale from 0 to 20 and all projects will be evaluated considering the criteria: meeting deadlines, meeting assignment requirements, research and conclusions, project concept (relevance, innovation, creativity), development accuracy (studies, adequacy of proposed solutions, evolution), formal and technical quality of the presentation and capacity of exposure and argumentation.

The research work on editorial reference projects will have a weight of 10% of the assessment and the project will have a weight of 90%. The marks will be weighted by the attendance and participation factor (10%).

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

The classes consisting of theoretical exposition, project development and presentation and discussion of projects meet the objectives proposed by the curricular unit. The theoretical moments allow providing students with the necessary base of knowledge to create visual culture and the critical capacity necessary for project practice. The project development allows the acquisition of working methodologies essential to professional practice. The presentation and discussion of projects allow the development of communication and argumentation skills, as well as critical and self-critical skills.

Main Bibliography

BAINES, Phil, HASLAM, Andrew, *Type and Typography*. London: Laurence King, 2005.
BORSUK, Amaranth, *The Book*. Cambridge MA, London: The MIT Press, 2018.
BRINGHURST, Robert, *Elementos do Estilo Tipográfico*. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
CALDWELL, Cath, ZAPATERRA, Yolanda, *Editorial Design: Digital and Print*. London: Laurence King Publishing, 2014.
HASLAM, Andrew, *Book Design*. London: Laurence King Publishing, 2006.
LUPTON, Ellen, *How Posters Work*. New York: Distributed Art Publishers, 2015.
LUPTON, Ellen, *Thinking with type: a critical guide for designers, editors, and students*. Third edition ed. New York: Princeton Architectural Press, 2024.
SAMARA, Timothy, *Making and Breaking the Grid*. Gloucester: Rockport, 2002.

Additional Bibliography

CHEUNG Victor, *A Book on Books: New Aesthetics in Book Design*. Hong Kong: Victionary, 2020.
HOCHULI, Jost, KINROSS, Robin, *Designing Books: practice and theory*. London: Hyphen Press, 2003.
LUPTON, Ellen (ed.), *Graphic Design Thinking: Beyond Brainstorming*. New York: Princeton Architectural Press, 2011.
UNGER, Gerard, *While you are Reading*. New York: Mark Batty

Publisher, 2007.

KINROSS, Robin, Modern Typography: an essay in critical history. London: Hyphen Press, 2004.

KLANTEN, Robert et al. (EDITORES.), Newspaper design: editorial design from the world's best newsrooms. Berlin: Gestalten, 2018.

KLANTEN, Robert et al. (EDITORES.), Fully booked: ink on paper: design & concepts for new publications. Berlin: Gestalten, 2013.