FACULDADE DE ARQUITETURA
UNIVERSIDADE DE LISBOA

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

202321015 - Tipografia

Tipo

Obrigatória

Ano lectivo	Curso	Ciclo de estudos	Créditos
2024/25	Mestrado Design Comunicação	2º	6.00 ECTS

Idiomas	Periodicidade	Pré requisitos	Ano Curricular / Semestre
	semestral		1º / 1º

Área Disciplinar

Design

Horas de contacto (semanais)

Teóricas	Práticas	Teórico práticas	Laboratoriais	Seminários	Tutoriais	Outras	Total
0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto	Horas totais de Trabalho
56.00	150.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Teresa Olazabal Cabral

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

Teresa Olazabal Cabral 1.00 horas

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

• Conhecer os principais momentos da história da escrita e da tipografia;
• Entender, aprofundadamente, a tipografia como uma área autónoma, mas em constante relação com a tecnologia, a caligrafia e as conceções estéticas e formais de cada época;
• Distinguir as principais categorias formais de tipos de letra para texto, com o apoio de sistemas

taxonómicos, e saber selecionar diferentes tipos consoante a finalidade;
• Estabelecer a distinção entre conceitos, nomeadamente, caligrafia, *lettering* e design de tipos, relacionando-os com as ferramentas e as técnicas associadas ao longo do processo histórico;
• Conhecer os traços e os componentes da anatomia dos tipos de letra, à luz de teorias de desenho de letra e da sua relação com a caligrafia e a percepção visual;
• Compreender os recursos tipográficos como um meio por excelência para relacionar forma visual e conteúdo, dominando, progressivamente, a sua influência na legibilidade e expressividade de um objecto de Design de Comunicação.

Conteúdos Programáticos / Programa

O programa consistirá na concretização de projetos práticos com um caráter predominantemente lúdico e experimental, intercalados por aulas teóricas, que, por um lado, transmitem conhecimentos sobre alguns dos momentos-chave na história da letra e, por outro, permitem, progressivamente, familiarizar os alunos com uma série de reflexões fundamentais para um entendimento aprofundado das implicações da tipografia no design de comunicação contemporâneo. A apresentação de trabalhos de designers com obra relevante em projetos tipográficos, ou em design de tipos de letra, será um recurso utilizado 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 tipografia – seja no que se refere à sua relação com a História, seja no que se refere à sua relação com as ferramentas e técnicas associadas, – e a aprendizagem a partir das apresentações de trabalhos de profissionais revelam-se eficazes para a progressão gradual, individual e em grupo, sobre Tipografia, e para a consciencialização das implicações da Tipografia no design de comunicação atual.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Nesta UC teórico-prática as aulas alternam, fundamentalmente, entre sessões de transmissão de conhecimentos teóricos, acompanhadas de material visual relevante de apoio à 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; simultaneamente, proporcionam ampla liberdade e autonomia nas escolhas 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 descuram os processos para os alcançar, 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 (10%), um projeto mais complexo (60%) e um teste escrito sobre os conteúdos teóricos (25%).
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.v

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos 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 teste escrito, realizado a partir dos conteúdos lecionados nas aulas teóricas, permite nivelar os conhecimentos e preparar as bases necessárias ao desenvolvimento projetual, culturalmente consciente, a concretizar, de modo mais evidente, ou mais subtil, num projeto prático de complexidade mais elevada.
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.
BRINGHURST, Robert, *Elementos do estilo tipográfico.* São Paulo: CosacNaify, 2005.
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].
CHENG, Karen, *Designing type.* London: Laurence King, 2005.
FREITAS Vitor, *Design português de tipos digitais (1990–2010)*. Universidade de Aveiro, 2017 [Tese de Doutoramento].
FRIEDY, Friedl; OTT, Nicolaus; STEIN, Bernard, *Tipography When Who How*. Colónia: Könemann, 1998.
HOCHULI, Jost, *Detail in Typography*. Londres: Hyphen Press, 2008.
KINROSS, Robin, *Modern typography: An essay in critical history*. Londres: Hyphen Press, 2004.
LUPTON, Ellen, *Pensar com tipos*. CosacNaify, 2013
NOORDZIJ, Gerrit, *The Stroke.* Amsterdam: De Buitenkant, 1985.
UNGER, Gerard, *While you are Reading.* New York: Mark Batty Publisher, 2007.

Bibliografia Complementar

BLACKWELL, Lewis, Tipografia del siglo XX remix. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.
CARSON, David, The end of print. Londres: Laurence King, 1995.
CARTER, Rob et al. Typographic Design: Form and Communication. 7. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2018.
FARIA, Maria Isabel Ferreira de; PERICÃO, Maria Da Graça, Dicionário do Livro: Da escrita ao livro electrónico. Coimbra: Almedina, 2008.
FRUTIGER, Adrian, En torno a la tipografía. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002.
GRAY, Nicolete, A History of Lettering. Oxford: Phaidon, 1986.
HENESTROSA, Cristóbal; MESEGUER, Laura; SCAGLIONE, José, Cómo crear tipografias. Madrid: Tipo e Editorial, 2012.
JOHNSTON, Edward, Formal Penmanship and other papers. Londres: Lund Humphries, 1971.
KANE, John, Manual dos tipos. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2012
LUPTON, Ellen, *Type on Screen:* A Critical Guide for Designers, Writers, Developers, and Students. New York: Princeton Architectural Press, 2014.
VILELA, António, Prontuário Gráfico. Braga: StgraMinho, 1976
WARDE, Beatrice, “The Crystal Goblet or Printing Should be Invisible”. In Typographers on Type. Nova Iorque e Londres: W.W. Norton & Company, 1995.

FACULDADE DE ARQUITETURA
UNIVERSIDADE DE LISBOA

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

202321015 - Typography

Type

Compulsory

Academic year	Degree	Cycle of studies	Unit credits
2024/25	Master Communication Design	2	6.00 ECTS

Lecture language	Periodicity	Prerequisites	Year of study/ Semester
	semester		1 / 1

Scientific area

Design

Contact hours (weekly)

Tehoretical	Practical	Theoretical-practicals	Laboratory	Seminars	Tutorial	Other	Total
0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Total CU hours (semester)

Total Contact Hours	Total workload
56.00	150.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

Teresa Olazabal Cabral

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

Teresa Olazabal Cabral 1.00 horas

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

• Learning the milestones of the history of writing and typography;
• Deep understanding of typography as an autonomous subject, but in constant relationship with technology, calligraphy and each era’s aesthetic/formal idioms;
• Distinguishing the main formal text font categories, with the help of taxonomy systems, and being able to select fonts in relation to their function;
• Distinguishing concepts, namely calligraphy, lettering, and type design, in relation to ancillary

tools and techniques throughout history;
• Knowing the strokes and components from typeface anatomy, according to letterform design theories and their relation to calligraphy and visual perception;
• Understanding typography as a unique medium to establish a relationship between visual form and content, with an increasing command of its influence in the readability and expressiveness of any given graphic object.

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 letterforms 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 typography in contemporary graphic design. The presentation of the work of relevant designers, whether in the broader area of typography, or in the more restricted area of type design, 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 typography – whether where its relation to History or to ancillary tools and techniques is concerned – along with an incentive to acquire knowledge through the presentation of projects by established professionals prove to be effective towards a gradual evolution of each student’s and group’s project skills in the area of typography and an awareness of the implications of typography 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 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 (10%), a more complex project (60%) and a theoretical test (25%).
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, the written test, made up from the content conveyed in theoretical classes, allows for a harmonization of knowledge levels and for the preparation of the fundamentals for

culturally conscious project development, to be materialized, in a more evident or subtle fashion, in a practical project of heightened complexity.
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).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, the written test, made up from the content conveyed in theoretical classes, allows for a harmonization of knowledge levels and for the preparation of the fundamentals for culturally conscious project development, to be materialized, in a more evident or subtle fashion, in a practical project of heightened complexity.
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

BAINES, Phil & HASLAM, Andrew, *Type and Typography*. Londres: Laurence King, 2000.
BEIER, Sophie, *Reading letters: Designing for legibility.* Amsterdão: Bis Publishers, 2012.
BRINGHURST, Robert, *Elementos do estilo tipográfico.* São Paulo: CosacNaify, 2005.
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].
CHENG, Karen, *Designing type.* London: Laurence King, 2005.
FREITAS Vitor, *Design português de tipos digitais (1990–2010)*. Universidade de Aveiro, 2017 [Tese de Doutoramento].
FRIEDY, Friedl; OTT, Nicolaus; STEIN, Bernard, *Tipography When Who How*. Colónia: Könemann, 1998.
HOCHULI, Jost, *Detail in Typography*. Londres: Hyphen Press, 2008.
KINROSS, Robin, *Modern typography: An essay in critical history*. Londres: Hyphen Press, 2004.
LUPTON, Ellen, *Pensar com tipos*. CosacNaify, 2013
NOORDZIJ, Gerrit, *The Stroke.* Amsterdam: De Buitenkant, 1985.
UNGER, Gerard, *While you are Reading.* New York: Mark Batty Publisher, 2007.

Additional Bibliography

BLACKWELL, Lewis, Tipografia del siglo XX remix. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.
CARSON, David, The end of print. Londres: Laurence King, 1995.
CARTER, Rob et al. Typographic Design: Form and Communication. 7. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2018.
FARIA, Maria Isabel Ferreira de; PERICÃO, Maria Da Graça, Dicionário do Livro: Da escrita ao livro electrónico. Coimbra: Almedina, 2008.
FRUTIGER, Adrian, En torno a la tipografía. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002.
GRAY, Nicolete, A History of Lettering. Oxford: Phaidon, 1986.
HENESTROSA, Cristóbal; MESEGUER, Laura; SCAGLIONE, José, Cómo crear tipografias. Madrid: Tipo e Editorial, 2012.
JOHNSTON, Edward, Formal Penmanship and other papers. Londres: Lund Humphries, 1971.
KANE, John, Manual dos tipos. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2012
LUPTON, Ellen, *Type on Screen:* A Critical Guide for Designers, Writers, Developers, and Students. New York: Princeton Architectural Press, 2014.

VILELA, António, Prontuário Gráfico. Braga: StgraMinho, 1976
WARDE, Beatrice, “The Crystal Goblet or Printing Should be Invisible”. In Typographers on Type. Nova Iorque e Londres: W.W. Norton & Company, 1995.