

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

202499201 - Caligrafia

Tipo

Optativa

Ano lectivo	Curso	Ciclo de estudos	Créditos
2024/25	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
Português ,Inglês	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	Horas totais de Trabalho
28.00	75.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

João Aranda Brandão

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

João Aranda Brandão 2.00 horas

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

A teoria e prática de caligrafia são basilares na formação de designers de comunicação, pois ensinam, de modo instintivo, a anatomia da letra e das fontes. Através da caligrafia estrutura-se o entendimento da tipografia moderna e fornecem-se as bases para o desenho de novas fontes tipográficas, de logotipos, *headlines*, títulos para cartazes, livros e *lettering*.

Nesta UC, os alunos aprendem a utilizar diversos materiais e suportes da caligrafia e aprendem 5 estilos caligráficos, distinguindo diversos estilos caligráficos e a sua relação com a história da escrita. Simultaneamente, incorporam a taxonomia própria da caligrafia.

Conteúdos Programáticos / Programa

- > Introdução à Caligrafia: materiais, princípios básicos e calígrafos mais importantes. Exercícios de estruturação da “mão caligráfica”.
- > Prática do “foundational Hand” minúsculas: cópia e prática da escrita em “foundational hand”, estilo Carolino que dá origem às fontes tipográficas romanas atuais.
- > Prática do “foundational Hand” maiúsculas: cópia e prática da escrita em estilo Trajano, que dá origem às maiúsculas das fontes tipográficas romanas.
- > Prática do estilo itálico: cópia e prática da escrita itálica, utilização de grelhas de suporte e sua aprendizagem (calligraphic practice sheets)
- > História da caligrafia: enquadramento histórico dos diversos estilos caligráficos;
- > Prática de escrita “Blackletter”: cópia e prática das fontes textura e Fraktur;
- > Desenvolvimento de projeto caligráfico, técnicas de *lettering* e de ornamentação;

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

A caligrafia é a base estrutural da tipografia. O único modo de adquirir boa caligrafia é através da sua prática e de um exercício continuado de crítica sobre essa mesma prática.

A teoria e a prática de caligrafia permitem, por um lado, alcançar a destreza manual indispensável ao esboço de caracteres de todos os tipos e, por outro, conhecer a anatomia da letra e do seu desenho. Considera-se que estes conhecimentos são fundamentais na formação de designers de comunicação.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

A aprendizagem de estilos caligráficos requer a prática de diversos exercícios para integrar

- 1 — O entendimento das formas e proporções estruturantes da letra (*skeletal proportions*)
- 2 — O conhecimento da grelha base, que estrutura a letra
- 2 — A sequência e forma do desenho da letra: ductos
- 3 — O domínio do instrumento de escrita, suporte e tinta.

Para cada estilo são apresentadas instruções faseadas e completas, contendo as *Skeletal proportions* e grelhas específicas, ductos e exemplos.

Os alunos terão de praticar os diversos instrumentos de escrita caligráfica: lápis, aparo cortado, aparo flexível, pinceis e canetas variadas.

Toda as aulas serão de prática caligráfica, à exceção de uma aula teórica que enquadra,

historicamente, os cinco estilos de caligrafia.

A avaliação é contínua e periódica (intermédia e final), cumprindo o disposto no regulamento da FAUL. Incide sobre a capacidade de escrever nos 5 estilos caligráficos, para o que os alunos terão de apresentar pangramas escritos nesses estilos.

Aplicam-se os seguintes critérios de avaliação:

- Correto entendimento dos movimentos e proporções;
- Qualidade dos espaçamentos;
- Domínio do(s) instrumento(s);
- Regularidade e rigor;
- Expressividade.

Ponderações: Assiduidade 5%, participação 5%, 5 estilos de caligrafia 50 % (5x10%), Projeto final 30%

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

A metodologia é eficaz no cumprimento dos objectivos, pois a única forma de aprender caligrafia é através da prática e exercício da mesma.

A caligrafia é a base estrutural da tipografia. O único modo de adquirir boa caligrafia é através da sua prática e de um exercício continuado de crítica sobre essa mesma prática.

A teoria e a prática de caligrafia permitem, por um lado, alcançar a destreza manual indispensável ao esboço de caracteres de todos os tipos e, por outro, conhecer a anatomia da letra e do seu desenho. Considera-se que estes conhecimentos são fundamentais na formação de designers de comunicação.

Bibliografia Principal

Standard, Paul. *Geometry Can Produce Legible Letters: But Art Alone Makes Them Beautiful*. N.p.: n.p., 1979. Print.

Harris, David. *The Calligrapher's Bible: 100 Complete Alphabets and How to Draw Them*. London: Quarto, 2003. Print.

Harvey, Michael. *Lettering Design - Form and Skill in the Design and Use of Letters*. London: Bodley Head, 1975. Print.

Child, Heather. *The Calligrapher's Handbook*. London: & C Black, 1985. Print.

Johnston, Edward. *Formal Penmanship and Other Papers*. Heather Child ed. London: Lund Humphries, 1971. Print.

Johnston, Edward. *Writing & Illuminating & Lettering*. Eight ed. London: John Hogg, 1917. Library of University of St. Michaels College. Web.

Thompson, Edward Maunde. *An Introduction to Greek and Latin Palaeography*.

Toronto: Oxford: Clarendon, 1912. Print.

Waters, Sheila. Foundations of Calligraphy. N.p.: John Neal Eller, 2014. Print.

Camp, Ann. Pen Lettering. Fifth ed. Leicester: Dryad, 1978. Print.

Bibliografia Complementar

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

202499201 - Calligraphy

Type

Elective

Academic year

2024/25

Degree

Master Communication
Design
Master Product Design
IM Interiors
Master Fashion Design
IM Architecture - Spec.Arch
IM Architecture - Spec.Urb

Cycle of studies

2

Unit credits

3.00 ECTS

Lecture language

Portuguese ,English

Periodicity

semester

Prerequisites

Year of study/ Semester

Scientific area

Design

Contact hours (weekly)

Tehoretical	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 2.00 horas

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

The theory and practice of calligraphy are fundamental in the training of communication designers, as they instinctively teach the anatomy of characters and fonts. Through calligraphy,

the understanding of modern typography is structured and the basis for the design of new typographic fonts, logos, headlines, titles for posters, books and lettering is provided. In this CU, students learn to use different materials and calligraphy mediums and learn 5 calligraphic styles. Also to distinguish different calligraphic styles and their relationship with the history of writing. At the same time, they incorporate the taxonomy of calligraphy.

Syllabus

- > Introduction to Calligraphy: materials, basic principles and most important calligraphers. Structuring exercises of the “calligraphic hand”.
- > Lowercase foundational hand practice: copying and writing practice in “foundational hand”, Carolino style that gives rise to current Roman typographic fonts.
- > Practice of the “foundational Hand” capital letters: copying and practice of writing in Trajan style, which gives rise to capital letters in Roman typographic fonts.
- > Italic style practice: copying and practicing italic writing, using support grids and learning them (calligraphic practice sheets)
- > History of calligraphy: historical framework of the different calligraphic styles;
- > Writing practice “Blackletter”: copying and practice of texture and Fraktur fonts;
- > Development of calligraphic design, lettering and ornamentation techniques;

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

Calligraphy is the structural basis of typography. The only way to acquire good handwriting is through its practice and a continuous exercise of criticism about that same practice. The theory and practice of calligraphy allow, on the one hand, to achieve the manual dexterity essential to the sketch of characters of all types and, on the other hand, to know the anatomy of the letter and its design. It is considered that this knowledge is fundamental in the training of communication designers.

Teaching methodologies (including evaluation)

Learning calligraphic styles requires practicing a variety of exercises to integrate

- 1 — Understanding the structuring shapes and proportions of the letter (skeletal proportions)
- 2 — Knowledge of the base grid, which structures the letter
- 2 — The sequence and form of the letter design: ducts
- 3 — Mastery of the writing instrument, support and ink.

For each style phased and complete instructions are presented, containing the Skeletal proportions and specific grids, ducts and examples.

Students will have to practice the various calligraphic writing instruments: pencil, cut nib, flexible nib, brushes and assorted pens.

All classes will be calligraphic practice, with the exception of a theoretical class that historically fits the five styles of calligraphy.

The evaluation is continuous and periodic (intermediate and final), complying with the provisions of the FAUL regulations. It focuses on the ability to write in the 5 calligraphic styles, for which students will have to present pangrams written in these styles.

The following evaluation criteria apply:

- Correct understanding of movements and proportions;
- Quality of spacing;
- Mastery of the instrument(s);
- Regularity and rigor;
- Expressiveness.

Grade percentages: Attendance 5%, participation 5%, 5 handwriting styles 50% (5x10%), Final project 30%

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

The methodology is effective in meeting the objectives, because the only way to learn handwriting is through the practice and exercise of it.

Calligraphy is the structural basis of typography. The only way to acquire good handwriting is through its practice and a continuous exercise of criticism about that same practice.

The theory and practice of calligraphy allow, on the one hand, to achieve the manual dexterity essential to the sketch of characters of all types and, on the other hand, to know the anatomy of the letter and its design. It is considered that this knowledge is fundamental in the training of communication designers.

Main Bibliography

Standard, Paul. *Geometry Can Produce Legible Letters: But Art Alone Makes Them Beautiful*. N.p.: n.p., 1979. Print.

Harris, David. *The Calligrapher's Bible: 100 Complete Alphabets and How to Draw Them*. London: Quarto, 2003. Print.

Harvey, Michael. *Lettering Design - Form and Skill in the Design and Use of Letters*. London: Bodley Head, 1975. Print.

Child, Heather. *The Calligrapher's Handbook*. London: & C Black, 1985. Print.

Johnston, Edward. *Formal Penmanship and Other Papers*. Heather Child ed. London: Lund Humphries, 1971. Print.

Johnston, Edward. *Writing & Illuminating & Lettering*. Eight ed. London: John Hogg, 1917. Library of University of St. Michaels College. Web.

Thompson, Edward Maunde. *An Introduction to Greek and Latin Palaeography*. Toronto: Oxford: Clarendon, 1912. Print.

Waters, Sheila. *Foundations of Calligraphy*. N.p.: John Neal Eller, 2014. Print.

Camp, Ann. *Pen Lettering*. Fifth ed. Leicester: Dryad, 1978. Print.

Additional Bibliography
