

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

201312033 - DESIGN GRÁFICO I

Tipo

Obrigatória

Ano lectivo

2019/20

Curso

Lic Design

Ciclo de estudos

1º

Créditos

7.00 ECTS

Idiomas

Português ,Inglês

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
196.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Elisabete de Jesus Rosado Rolo

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

Teresa Olazabal Cabral 6.00 horas

Elisabete de Jesus Rosado Rolo 6.00 horas

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

- Introdução aos conceitos básicos e técnicas de Design Gráfico.
- Introdução à Tipografia.
- Estudo do conceito de legibilidade e suas consequências práticas no exercício do design.

- Consciencialização para a ideia de expressão, através da manipulação de conteúdos textuais e imagens.
- Iniciação no uso de software específico de design gráfico: aprendendo um software editor de gráficos vetoriais (Adobe Illustrator) e um software de editoração eletrônica (Adobe InDesign).

Conteúdos Programáticos / Programa

O programa, sendo apoiado por aulas teóricas, constará de exercícios práticos, com complexidade crescente, nas seguintes áreas temáticas:

- Da escrita à letra tipográfica. História da evolução da codificação verbal. Obstáculos sociais e culturais da interpretação da linguagem não escrita. O alfabeto: história e anatomia. As classificações tipográficas e as principais famílias de tipos de letra. Relação entre espaço positivo e negativo. Reconhecimento dos elementos dominantes no desenho de letras.
- Palavras e frases. Construção de palavras. Relatividade da noção de igualdade espacial. Noções de legibilidade e impedimentos à leitura. Frases. Introdução das variáveis espaço, tamanho e cor numa composição tipográfica.
- Texto e imagens. Caracterização do texto. Reprodução de imagens. Gestão de imagens e texto. Elementos estruturantes do texto. Regras, grelhas tipográficas e exercícios experimentais.

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

Sendo esta UC teórico-prática uma iniciação dos alunos ao universo do Design Gráfico, pretende-se que os conteúdos teóricos e a sua correspondente aplicação prática sejam de complexidade crescente. Para isso revela-se eficaz uma aprendizagem teórico-prática da tipografia, partindo dos seus elementos mais simples - a letra e a palavra - passando pela composição de frases e culminando na composição de textos mais ou menos extensos e da sua relação com as imagens. Além disso, a aprendizagem dos dois programas informáticos referidos e os exercícios tipográficos propostos, na sua complexidade crescente, constituem um eficaz ponto de partida para uma aprendizagem inicial dos elementos que constituem a gramática visual básica do Design Gráfico (forma/fundo, composição, espaço, tamanho, cor).

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Sendo esta UC teórico-prática as aulas alternam, fundamentalmente, entre aulas de transmissão de conhecimento teórico, acompanhadas de material visual relevante para a exposição dos conteúdos em causa, e aulas de aplicação prática dos conteúdos leccionados.

Nas aulas práticas e adaptando-se ao desenvolvimento do projecto de cada aluno, serão também transmitidos pontualmente conhecimentos teóricos concretos e objectivos, tendo em vista a concretização competente desse mesmo projecto.

A avaliação será contínua (assiduidade e participação 20%) e periódica, sendo constituída por um exercício inicial muito simples de recolha e análise formal de tipos de letra impressos (10%), um segundo exercício teórico/prático (realizado em grupos de 2 ou 3 alunos e apresentado oralmente à turma) sobre a classificação dos tipos de letra e a sua história (20%), um projecto dividido em

várias fases que contempla a composição de palavras e de frases na sua dupla faceta de legibilidade e expressão (25%) e um último projecto de paginação de um conjunto de textos e imagens escolhidos e definidos previamente por cada aluno (25%).

Na avaliação destes exercícios serão contemplados os seguintes factores: cumprimento de prazos; criatividade; pertinência dos conceitos e respectiva adequação das soluções propostas; capacidade de argumentação e exposição; qualidade, formal e técnica, da apresentação.

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

Sendo uma UC teórico-prática, revelam-se essenciais algumas aulas teóricas no início de cada um dos 3 módulos principais de aprendizagem (letras, palavras/frases e texto/imagem) que sustentem cada um dos projectos 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 projecto em curso e a sua concretização.

A alternância entre trabalho prático e trabalho de investigação teórica, e entre trabalhos individuais e trabalho de grupo revela-se também uma mais valia para a concretização dos objectivos desta UC.

Por último, para que a aprendizagem se revele eficaz e enraizada num modo de fazer em estreita ligação com um modo de pensar, essa transmissão de conhecimentos far-se-á de modo gradual e informal e de acordo com as necessidades sentidas por cada aluno.

Bibliografia Principal

- BAINES, Phil & HASLAM, Andrew, Type and Typography. Londres: Laurence King Publishing, 2000.
- BLACKWELL, Lewis, Tipografia del Siglo XX. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004 [Ed. Original: Twentieth Century Type. London: Laurence King Publishing, 2004].
- BRINGHURST, Robert, Elementos do Estilo Tipográfico. São Paulo: CosacNaify, 2005. [Ed. Original: BRINGHURST, Robert, Elements of Typographic Style, Hartley & Marks, 1992].
- FRUTIGER, Adrian, En torno a la tipografía. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002.
- KANE, John, Manual dos tipos. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2012 [Ed. Original: KANE, John, A type primer. Londres: Laurence King Publishing, 2002].
- 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].
- NEWARK, Quentin. Qué es el Diseño Gráfico? Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002.
- SAMARA, Timothy. Diseñar con y sin retícula. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
- SPIEKERMANN, Erik & GINGER, E.M., Stop Stealing Sheep & Find out how Type Works. Califórnia: Ed. Adobe Press, 1995.

Bibliografia Complementar

- BEIER, Sophie, Reading Letters: Designing for Legibility. Amsterdam: Bis Publishers, 2012
- BRANDÃO, José (Coord.), Sebastião Rodrigues Designer. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,

1995.

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

- FRIEDY Friedl; OTT, Nicolaus; STEIN, Bernard, Typography When Who How. Colónia: Könemann, 1998.

- MEGGS, Philip B. e PURVIS, Alston W. History of Graphic Design. 4th edition. New Jersey: Hoboken - John Wiley & Sons, 2006

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

201312033 - Graphic Design I

Type

Obrigatória

Academic year

2019/20

Degree

Lic Design

Cycle of studies

1º

Year of study/ Semester

7.00 ECTS

Lecture language

Português ,Inglês

Periodicity

semestral

Prerequisites

Unit credits

2º / 1º

Scientific area

Design

Contact hours (weekly)

Tehoretical	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 (semestrial)

Total Contact Hours

84.00

Total workload

196.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

Elisabete de Jesus Rosado Rolo

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

Teresa Olazabal Cabral 6.00 horas

Elisabete de Jesus Rosado Rolo 6.00 horas

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

- Introduction to the basic concepts and techniques of Graphic Design.
- Introduction to Typography.
- Study of the concept of readability and its practical consequences in the exercise of design.
- Raising awareness of the idea of expression, through the manipulation of textual content and imagery.

- Initiation in the use of graphic design specific software: learning a vector graphics editor software (Adobe Illustrator) and a desktop publishing software (Adobe InDesign).

Syllabus

The pedagogical content will be conducted through lectures and practical exercises with increasing complexity in the following thematic areas:

- From the written character to the printing press. History of the evolution of verbal encoding. Social and cultural obstacles to the interpretation of unwritten language.
- The alphabet: history and anatomy. The typographical classification and major families of fonts. The relationship between positive and negative space. Recognition of the dominant elements in the design of letters.
- Words and phrases. Construction of words. The relativity of the notion of equal space. Notions of readability and reading impediments. Phrases. Introduction of variable space, size and color in typesetting.
- Text and images. Characterization of the text. Image reproduction. Dealing with images and text. Structural elements of the text. Rules, typographical grids, and experimental exercises.

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

This theoretical and practical module is an introduction for students to the world of graphic design and its theoretical content and practical application are designed to increase in complexity over time. A theoretical and practical learning of typography is therefore considered to be effective, starting with its most simple elements – the letter and the word – and moving on to composing sentences and eventually shorter and longer texts and the relationship with images in typesetting. Furthermore, learning to use the two IT programs mentioned and the typographic exercises proposed, in their increasing complexity, are an effective starting point for introductory learning about the elements that form the basic visual grammar of graphic design (form/background, typesetting, space, size, colour).

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.

Assessment will be ongoing (attendance and participation - 20%) and periodic. Assessment consists of an earlier, very simple exercise involving observing and analysing the form of printed typefaces (10%), a second theoretical and practical exercise (done in groups of 2 or 3 students followed by an oral presentation to the class) on the classification of typefaces and their history (20%), a project split into several stages that includes typesetting words and sentences and covers both legibility and expression (25%) and a final layout project covering a range of texts and images chosen and defined in advance by each student (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

Since this is a theoretical and practical module, some theoretical lessons are essential at the start of each of the 3 main learning segments (letters, words/sentences and text/image) that support each project to be done. Afterwards, as the practical work is developed, the monitoring of the work involves the gradual introduction of new theoretical concepts that effectively support the implementation of the project undertaken.

Alternating between practical work and theory research and between individual and group work is also an advantage for meeting the objectives of this module.

For the learning to be effective and rooted in methods that are closely linked to a way of thinking, the transmission of knowledge will be gradual and informal and based on the needs felt by each student.

Main Bibliography

- BAINES, Phil & HASLAM, Andrew, Type and Typography. London: Laurence King Publishing, 2000.
- BLACKWELL, Lewis, Twentieth Century Type. London: Laurence King Publishing, 2004.
- BRINGHURST, Robert, Elements of Typographic Style. Vancouver: Hartley & Marks Publishers, 2012.
- FRUTIGER, Adrian, En torno a la tipografía. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002.
- KANE, John, A Type Primer: 2nd edition. London: Laurence King Publishing, 2011.
- LUPTON, Ellen, Thinking With Type: 2nd revised and expanded edition: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors & Students. New York: Princeton Architectural Press, 2010.
- NEWARK, Quentin, What is Graphic Design. Beverly: Rockport Publishers, 2007
- SAMARA, Timothy, Making and Braking the Grid: Second Edition, Updated and Expanded. Gloucester: Rockport Publishers, 2017
- SPIEKERMANN, Erik & GINGER, E.M., Stop Stealing Sheep & Find out how Type Works. California: Ed. Adobe Press, 1995.
- TWEMLOW, Alice, What is graphic design for? Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006. Michigan: RotoVision SA, 2006

Additional Bibliography

- BEIER, Sophie, Reading Letters: Designing for Legibility. Amsterdam: Bis Publishers, 2012
- BRANDÃO, José (Coord.), Sebastião Rodrigues Designer. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995.
- FRIEDY Friedl; OTT, Nicolaus; STEIN, Bernard, Tipography When Who How. Colónia: Könemann,

1998.

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

- MEGGS, Philip B. e PURVIS, Alston W. History of Graphic Design. 4th edition. New Jersey: Hoboken - John Wiley & Sons, 2006