

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

201321008 - TIPOGRAFIA AVANÇADA

Tipo

Obrigatória

Ano lectivo	Curso	Ciclo de estudos	Créditos
2019/20	Mestrado Design Comunicação	1º	3.50 ECTS
Idiomas	Periodicidade	Pré requisitos	Ano Curricular / Semestre
Português	semestral		1º / 1º

Área Disciplinar

Design

Horas de contacto (semanais)

Teóricas	Práticas	Teórico práticas	Laboratoriais	Seminários	Tutoriais	Outras	Total
0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto	Horas totais de Trabalho
42.00	98.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Teresa Olazabal Cabral

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

Teresa Olazabal Cabral 3.00 horas

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

- Conhecimento dos principais momentos de ruptura na história da escrita e da tipografia, dando especial ênfase à história do século XX até à actualidade;
- Entendimento aprofundado da tipografia como uma área autónoma, mas em constante relação

com a tecnologia, a caligrafia e os ideais estético/formais em cada época;

- Compreensão dos recursos tipográficos como um meio por excelência para relacionar forma visual e conteúdo, dominando progressivamente os recursos gráficos que influenciam a legibilidade e a expressividade de um objecto tipográfico.

Conteúdos Programáticos / Programa

O programa consistirá na concretização de projectos práticos, intercalados por aulas teóricas, que gradualmente irão familiarizando os alunos com uma série de reflexões fundamentais para um entendimento aprofundado das implicações da tipografia no design gráfico contemporâneo.

A apresentação do trabalho de designers com um trabalho relevante nesta área, nomeadamente designers portugueses, seja na área mais lata da tipografia, seja na área mais restrita do 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 a par de um incentivo ao conhecimento de projectos nesta área a partir do design português, revela-se eficaz para uma evolução gradual do domínio projectual de cada aluno na área da tipografia.

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 10%) e periódica, incluindo um exercício de menor complexidade (5%), um projecto mais complexo (50%), e um teste escrito, sem consulta, sobre todos os conhecimentos leccionados (35%).

Na avaliação dos projectos 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 objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Sendo a formação dos alunos muito diversa e sendo esta UC teórico-prática, a alternância entre aulas teóricas e aulas práticas, de concretização dos conhecimentos adquiridos, revela-se adequada para uma gradual aquisição de conhecimentos e de capacidades projectuais, numa área que requer simultaneamente capacidades de rigor e de criatividade.

Bibliografia Principal

- BAINES, Phil & HASLAM, Andrew, *Type and Typography*. Londres: Laurence King, 2000.
- BEIER, Sophie, *Reading letters: Designing for legibility*. Amsterdão: Bis Publishers, 2012.
- BLACKWELL, Lewis, *Tipografia del siglo XX remix*. Barcelona: Gustavo Gili, S.A., 1993.
- BRINGHURST, Robert, *Elementos do estilo tipográfico*. São Paulo: CosacNaify, 2005. [Ed. Original: BRINGHURST, Robert, *Elements of Typographic Style*, Hartley & Marks, 1992].
- CABRAL, Teresa Olazabal, *Tipos de Sucesso: Tradição e contemporaneidade no design de letra de portugueses [1994-2012]*. Lisboa: Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, 2013. [Tese de Doutoramento].
- CARSON, David, *The end of print*. London, Laurence King, 1995.
- CHENG, Karen, *Designing type*. London: Laurence King, 2005.
- FRIEDY, Friedl; OTT, Nicolaus; STEIN, Bernard, *Typography When Who How*. Colónia: Könemann, 1998.
- FRUTIGER, Adrian, *En torno a la tipografía*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002.
- HENESTROSA, Cristóbal; Meseguer, Laura; Scaglione, José, *Cómo crear tipografías*. Madrid: Tipo e Editorial, 2012.
- HOCHULI, Jost, *El detalle en la tipografía*. Traduzido por Esher Monzó Nebot a partir da edição revista e ampliada. Barcelona: Campgràfic Editors, 2007. [Edição original em língua alemã: *Das detail in der typografie*, 1987; edição revista e ampliada: 2005].
- 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].
- NOORDZIJ, Gerrit, *El trazo: Teoría de la escritura*. Tradução de Carlos Garcia Aranda. Valencia: Campgràfic, 2009 [Edição original em língua holandesa: *De streek: Theorie van het schrift*, 1985].
- POYNOR, Rick, *No más normas: diseño gráfico posmoderno*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2003, p. 22. [Edição original em língua inglesa: *No more rules: Graphic*

design and postmodernism, 2003].

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

- ALDERSEY-WILLIAMS, Hugh; McCoy, Katherine & Michael [et al]. *The new Cranbrook design discourse*. New York: Rizzoli, 1990.
- BRANDÃO, José (Coord.), *Sebastião Rodrigues designer*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995.
- BRINGHURST, Robert, *A Forma Sólida da Linguagem: Um ensaio sobre escrita e significado*. São Paulo: edições Rosari, 2006 [Ed. Original: BRINGHURST, Robert, *The solid form of language*. Nova Scotia Canada: Gasperau Press Printers, 2004].
- BROOK, Tony; SHAUGHNESSY, Adrian (Ed.), *Herb Lubalin: Typographer*. London: Unit Editions, 2016.
- BURKE, Christopher, *Paul Renner: maestro tipógrafo*. Valencia: Campgràfics Editors, 2000. [Edição original em língua inglesa: *Paul Renner: The art of typography*, 1998].
- CARTER, Harry, *Orígenes de la tipografía: Punzones, matrices y tipos de imprenta (siglos XV y XVI)*. Edición de Julián Martín Abad. Madrid: Ollero & Ramos, 1999. [Edição original em língua inglesa: *A View of Early Typography: Up to about 1600*, 1969].
- GILL, Eric, *Ensaio sobre tipografia*. Lisboa: Almedina, 2003 [Edição original: *An Essay on typography*, 1931]
- HELLER, Steven + ILIC, Mirko, [2008], *Icons of graphic design*. London, Thames and Hudson
- KINROSS, Robin, *Modern typography: An essay in critical history*. Londres: Hyphen Press, 2004.
- LOXLEY, Simon, *The secret history of letters*. London: I.B. Tauris, 2006
- LUPTON, Ellen & Miller, J. Abbott (eds.), *ABC da Bauhaus: a Bauhaus e a teoria do design*. São Paulo: Cosac Naify, 2009. [Edição original: *The abc's of [triangle square circle]: The Bauhaus and design theory*, 1991.
- LUPTON, Ellen + COHEN, Elaine, *Letters from Avant Garde*. N.York: Princeton Press, 1996.
- LUPTON, Ellen, *Type on Screen: A Critical Guide for Designers, Writers, Developers, and Students*. New York: Princeton Architectural Press, 2014.
- MCLEAN, Ruari, *The Tames and Hudson manual of typography*. Londres: Thames and Hudson, 1980.
- McLEAN, Ruari, *Typographers on Type*. London, Lund Humphries, 1995.
- MIDDENDORP, Jan (ed.), *Creative characters: The myFonts interviews*, vol.1. Amsterdão: Bis Publishers, 2010.
- MORISON, Stanley, *Princípios fundamentais de la tipografía*. Estúdio preliminar de Josep. M. Pujol. Barcelona: Ediciones del Bronze, 1998. [Edição original em língua inglesa, *First principles of typography* publicada inicialmente na revista *The Fleuron* em 1930 e editado posteriormente em livro em 1936].

- MÜLLER-BROCKMANN, Josef, *Sistemas de grelhas*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1982. [Edição original em língua alemã: *Raster systeme für die visuelle Gestaltung Ein Handbuch für Grafiker, Typografen und Ausstellungsgestalter*, 1961]
- PELTA, Raquel, “No hay nada fuera del texto. Jacques Derrida: diseño gráfico y deconstrucción” , in Calvera, Anna, *De lo Bello de las Cosas: Materiales para una estética del diseño*. 1ª ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2007.
- ROBINSON, Andrew, *The Story of Writing*. London: Thames and Hudson, 2007.
- SAMARA, Timothy, *Making and Breaking the Grid*. Gloucester: Rockport, 2002.
- SMEIJERS, Fred, *Counterpunch. Making type in the sixteenth century designing typefaces now*. Second edition: revised and reset. Londres: Hyphen Press, 2011. [First published by Hyphen Press, London in 1996].
- TSCHICHOLD, Jan, *La nueva Tipografía*, Introdução de Josep M. Pujol. València: Campgràfic editors, 2003. [Edição original em língua alemã: *Die neue Typographie*, 1928].

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

201321008 - Advanced Typography

Type

Obrigatória

Academic year

2019/20

Degree

Mestrado Design
Comunicação

Cycle of studies

1º

Year of study/ Semester

3.50 ECTS

Lecture language

Português

Periodicity

semestral

Prerequisites

Unit credits

1º / 1º

Scientific area

Design

Contact hours (weekly)

Theoretical	Practical	Theoretical-practicals	Laboratory	Seminars	Tutorial	Other	Total
0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Total CU hours (semestrial)

Total Contact Hours
42.00

Total workload
98.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

Teresa Olazabal Cabral

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

Teresa Olazabal Cabral 3.00 horas

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

- Learning the milestones of the history of writing and typography, with special emphasis on the twentieth century to the present.
- Understanding of typography as an autonomous subject, but in constant relationship

with technology, handwriting and as a portrait of each era's ideal aesthetic/formal characteristics.

- Understanding typography as an unique medium to establish a relationship between visual form and content, with an increasing influence in the readability and expressiveness of the graphic object.

Syllabus

The student will be asked to complete a series of practical projects, interposed with lectures. These theoretical classes are designed to provide a deeper knowledge of a series of reflections for a deeper understanding of the implications of typography in contemporary graphic design.

The presentation of the work of relevant designers, particularly portuguese designers, whether in the broader area of typography, whether 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 pratical, the aquisition of theoretical knowledge of typography along an incentive to aquire knowledge of projects in this area based on portuguese design proves to be effective for a gradual evolution of each student's project skills un the area of typography.

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 on going (attendance and participation - 10%) and periodic, including one exercise of lower complexity (5%), a larger project (50 %) and a written test,.

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 student training is very diverse and the UC is theoretical and practical, alternating between theoretical and practical lessons, implementation of acquired knowledge, proves to be suitable for student's gradual acquisition of knowledge and project skills in an area that requires both skill, rigor and creativity.

Main Bibliography

- BAINES, Phil & HASLAM, Andrew, *Type and Typography*. Londres: Laurence King, 2000.
- BEIER, Sophie, *Reading letters: Designing for legibility*. Amsterdão: Bis Publishers, 2012.
- BLACKWELL, Lewis, *Tipografia del siglo XX remix*. Barcelona: Gustavo Gili, S.A., 1993.
- BRINGHURST, Robert, *Elementos do estilo tipográfico*. São Paulo: CosacNaify, 2005. [Ed. Original: BRINGHURST, Robert, *Elements of Typographic Style*, Hartley & Marks, 1992].
- CABRAL, Teresa Olazabal, *Tipos de Sucesso: Tradição e contemporaneidade no design de letra de portugueses [1994-2012]*. Lisboa: Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, 2013. [Tese de Doutoramento].
- CARSON, David, *The end of print*. London, Laurence King, 1995.
- CHENG, Karen, *Designing type*. London: Laurence King, 2005.
- FRIEDY, Friedl; OTT, Nicolaus; STEIN, Bernard, *Typography When Who How*. Colónia: Könemann, 1998.
- FRUTIGER, Adrian, *En torno a la tipografía*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002.
- HENESTROSA, Cristóbal; Meseguer, Laura; Scaglione, José, *Cómo crear tipografías*. Madrid: Tipo e Editorial, 2012.
- HOCHULI, Jost, *El detalle en la tipografía*. Traduzido por Esher Monzó Nebot a partir da edição revista e ampliada. Barcelona: Campgràfic Editors, 2007. [Edição original em língua alemã: *Das detail in der typografie*, 1987; edição revista e ampliada: 2005].
- 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].
- NOORDZIJ, Gerrit, *El trazo: Teoría de la escritura*. Tradução de Carlos Garcia Aranda. Valencia: Campgràfic, 2009 [Edição original em língua holandesa: *De streek: Theorie van het schrift*, 1985].
- POYNOR, Rick, *No más normas: diseño gráfico posmoderno*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2003, p. 22. [Edição original em língua inglesa: *No more rules: Graphic design and postmodernism*, 2003].
- UNGER, Gerard, *While you are Reading*. New York: Mark Batty Publisher, 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

- ALDERSEY-WILLIAMS, Hugh; McCoy, Katherine & Michael [et al]. *The new Cranbrook design discourse*. New York: Rizzoli, 1990.
- BRANDÃO, José (Coord.), *Sebastião Rodrigues designer*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995.
- BRINGHURST, Robert, *A Forma Sólida da Linguagem: Um ensaio sobre escrita e significado*. São Paulo: edições Rosari, 2006 [Ed. Original: BRINGHURST, Robert, *The solid form of language*. Nova Scotia Canada: Gasperau Press Printers, 2004].
- BROOK, Tony; SHAUGHNESSY, Adrian (Ed.), *Herb Lubalin: Typographer*. London: Unit Editions, 2016.
- BURKE, Christopher, *Paul Renner: maestro tipógrafo*. Valencia: Campgràfics Editors, 2000. [Edição original em língua inglesa: *Paul Renner: The art of typography*, 1998].
- CARTER, Harry, *Orígenes de la tipografía: Punzones, matrices y tipos de imprenta (siglos XV y XVI)*. Edición de Julián Martín Abad. Madrid: Ollero & Ramos, 1999. [Edição original em língua inglesa: *A View of Early Typography: Up to about 1600*, 1969].
- GILL, Eric, *Ensaio sobre tipografia*. Lisboa: Almedina, 2003 [Edição original: *An Essay on typography*, 1931]
- HELLER, Steven + ILIC, Mirko, [2008], *Icons of graphic design*. London, Thames and Hudson
- KINROSS, Robin, *Modern typography: An essay in critical history*. Londres: Hyphen Press, 2004.
- LOXLEY, Simon, *The secret history of letters*. London: I.B. Tauris, 2006
- LUPTON, Ellen & Miller, J. Abbott (eds.), *ABC da Bauhaus: a Bauhaus e a teoria do design*. São Paulo: Cosac Naify, 2009. [Edição original: *The abc's of [triangle square circle]: The Bauhaus and design theory*, 1991.
- LUPTON, Ellen + COHEN, Elaine, *Letters from Avant Garde*. N.York: Princeton Press, 1996.
- LUPTON, Ellen, *Type on Screen: A Critical Guide for Designers, Writers, Developers, and Students*. New York: Princeton Architectural Press, 2014.
- MCLEAN, Ruari, *The Tames and Hudson manual of typography*. Londres: Thames and Hudson, 1980.
- McLEAN, Ruari, *Typographers on Type*. London, Lund Humphries, 1995.
- MIDDENDORP, Jan (ed.), *Creative characters: The myFonts interviews*, vol.1. Amesterdão: Bis Publishers, 2010.
- MORISON, Stanley, *Princípios fundamentais de la tipografía*. Estúdio preliminar de Josep. M. Pujol. Barcelona: Ediciones del Bronze, 1998. [Edição original em língua inglesa, *First principles of typography* publicada inicialmente na revista *The Fleuron* em 1930 e editado posteriormente em livro em 1936].
- MÜLLER-BROCKMANN, Josef, *Sistemas de grelhas*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1982. [Edição original em língua alemã: *Raster systeme für die visuelle*

Gestaltung Ein Handbuch für Grafiker, Typografen und Ausstellungsgestalter, 1961]

- PELTA, Raquel, "No hay nada fuera del texto. Jacques Derrida: diseño gráfico y deconstrucción" , in Calvera, Anna, *De lo Bello de las Cosas: Materiales para una estética del diseño. 1ª ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2007.*
- ROBINSON, Andrew, *The Story of Writing. London: Thames and Hudson, 2007.*
- SAMARA, Timothy, *Making and Breaking the Grid. Gloucester: Rockport, 2002.*
- SMEIJERS, Fred, *Counterpunch. Making type in the sixteenth century designing typefaces now. Second edition: revised and reset. Londres: Hyphen Press, 2011. [First published by Hyphen Press, London in 1996].*
- TSCHICHOLD, Jan, *La nueva Tipografía*, Introdução de Josep M. Pujol. València: Campgràfic editors, 2003. [Edição original em língua alemã: *Die neue Typographie*, 1928].