

Mestrado em Design Editorial

Mestrado, 2º Ciclo

Plano: Despacho nº 7904/2013 - 18/06/2013

Ficha da Unidade Curricular: Design de livro

ECTS: 8; Horas - Totais: 215.0, Contacto e Tipologia, TP:60.0; OT:4.0; O:4.0;

Ano | Semestre: 1 | S1

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 308129

Área Científica: Design Editorial

Docente Responsável

Pedro Alexandre Santos de Matos

Professor Adjunto Convidado

Docente(s)

Pedro Alexandre Santos de Matos

Professor Adjunto Convidado

Objetivos de Aprendizagem

- Familiarizar o estudante com a edição e design de um livro num contexto real e profissionalizante.
- Capacitar o estudo e análise crítica, conceptualização e execução gráfica.
- Chamar a atenção para a integração de aspetos sociais, culturais, ecológicos, políticos e económicos no projeto.

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

- Projetar uma solução de comunicação editorial eficaz, desenvolvendo um livro completo, e fazendo bom uso dos meios físicos e gráficos (suportes, texto e imagens).
- Explorar as potencialidades da paginação e composição gráfica, composição de texto, uso de imagens (fotografias, ilustrações, ícones ou infografias) de uma forma consistente e adaptada a uma linha editorial.
- Fomentar o rigor técnico, em termos gerais e na construções de maquetas, o cumprimento de prazos e o trabalho em equipa.
- Entender e consciencializar para a importância da identidade, coerência gráfica e das

implicações económicas, de mercado e técnicas inerentes ao livro e sua produção.

Conteúdos Programáticos

1. Contextualização histórica
2. Anatomia
3. Tipologias
4. Características físicas
5. Formatos e grelhas de paginação
6. Composição de texto
7. Paginação e relação texto-imagem
8. Elementos visuais de inclusão
9. Livro e sustentabilidade

Conteúdos Programáticos (detalhado)

1. Contextualização histórica do livro
 - A escrita e a leitura, o livro e a imprensa
2. Anatomia do livro
 - Partes do livro e suas funções
 - Nomenclaturas
3. Tipologias de livros
 - diversidade e especificidades: livro técnico, científico, infantil, romance, poesia, álbum, ...
 - Diferentes edições, fascículos, coleções
4. Características físicas do livro
 - A importância dos materiais, tipos de encadernação e outros acabamentos
 - Capas, sobrecapas, guardas, miolo, estojos
5. Formatos e grelhas de paginação
 - Princípios básicos de imposição e definição de tamanhos
 - Relação entre conteúdos, formatos e grelhas
 - Regras de definição de grelhas
 - Arquitetura da página: mancha de texto, título à cabeça, numeração, notas
6. Composição de texto
 - Tipos de letra para texto corrido e para outros elementos textuais
 - Relação entre largura de coluna, corpo e entrelinha
7. Paginação e relação texto-imagem
 - Estilos de paginação
 - Relação entre conteúdos, paginação e leitura
8. Elementos visuais de inclusão
 - Tipos de leitores, características e necessidades especiais
 - Elementos de ajuda à leitura, entendimento e navegação
9. Livro e sustentabilidade
 - Aspectos ambientais e económicos no design e na produção

Metodologias de avaliação

A. PARTICIPAÇÃO

Debate, autonomia, iniciativa, cumprimento de prazos e empenho demonstrados, dentro e fora da sala de aula. PONDERAÇÃO: 15%

B. TRABALHOS PRÁTICOS

Planeamento, organização, método de trabalho e boa execução técnica considerando: criatividade e adequação às propostas de trabalho; experimentação e exploração consequente de técnicas, ferramentas e processos de trabalho; boa finalização e apresentação, digital e física, dos trabalhos; grau de complexidade das soluções apresentadas. PONDERAÇÃO TOTAL: 75%

A avaliação dos trabalhos práticos considera o seu acompanhamento regular em aula, seguindo a planificação disponibilizada na primeira aula.

Os 3 trabalhos práticos possuem as seguintes ponderações parciais:

1. Pesquisa sobre livro moderno: 15%
2. Design e paginação de livro: 45%
3. Pesquisa sobre livro antigo: 15%

C. MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

O trabalho de design e paginação de livro é acompanhado de um relatório que descreve e justifica o processo de trabalho e seu planeamento, conceito e ideias base, e formas de concretização. PONDERAÇÃO: 10%

DISPENSA DE EXAME

Cumprimento cumulativo de:

- Presença mínima em 2/3 das aulas.
- Realização de todos os trabalhos e MDJ.
- Classificação igual ou superior a 10 valores.

EXAME

Conclusão e entrega dos trabalhos em falta e/ou melhoria dos trabalhos não entregues.

Software utilizado em aula

Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator.

Estágio

Não aplicável.

Bibliografia recomendada

- Binns, B. (1989). *Better Type*.. Roundtable Press Book. New York
- Birdsall, D. (2004). *Notes on Book Design*.. Yale University Press. New Haven & London
- Brighurst, R. (2013). *The Elements of Typographic Style*.. 4.ª, Hartley & Marks. Vancouver
- Faria, M. e Pericão, M. (2008). *Dicionário do Livro*.. Edições Almedina. Coimbra
- Haslam, A. (2007). *O Livro e o Designer II. Como Criar e Produzir Livros*.. Edições Rosari. São Paulo
- Hendel, R. (2013). *Aspects of Contemporary Book Design*.. University Iowa Press. Iowa City

- Hochuli, J. e Kinross, R. (1996). *Designing Books. Practice and Theory*. 1.ª, Hyphen Press. London
- Houston, K. (2016). *The Book. A cover-to-cover exploration of the most powerful object of our time*. W. W. Norton & Company. New York
- Manguel, A. (2020). *Uma História da Leitura*. Tinta-da-China. Lisboa
- Müller-Brockmann, J. (1982). *Sistemas de retículas*. Gustavo Gili. Barcelona

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

A Articulação entre a teoria, a observação e crítica e o trabalho individualizado e não repetível, situado no contexto específico de cada aluno e o exercício técnico permitirão uma abordagem completa ao processo de trabalho editorial profissional.

O acompanhamento individualizado, caso a caso, facilita um entendimento específico, permitindo ao mesmo tempo o contacto com as realidades dos colegas e dos diferentes processos de tomada de decisão, estimulando a análise crítica e a conceptualização.

Ao inserir o projeto num contexto de real, os alunos serão obrigados a considerar os aspetos técnicos, económicos, ecológicos, sociais, políticos do projeto.

Metodologias de ensino

Situado num contexto académico profissionalizante, o trabalho far-se-á com recurso a um exercício típico da profissão, apoiado por aulas teórico-práticas. Procurar-se-á estimular a experimentação e a tentativa-erro num acompanhamento individualizado.

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

O livro não é um objeto omnipresente no quotidiano da maior parte dos estudantes, numa geração que consome muita da sua informação em meios digitais.

Assim sendo será necessário começar por dar um breve enquadramento histórico sobre o objeto Livro para que consigam compreender o objeto nas suas múltiplas dimensões e perceber as razões da sua fisicalidade.

Para familiarizar o aluno com o design do livro iremos, inicialmente, pedir-lhe que construa uma ideia editorial, ou seja enquadrar o livro num grupo potencial de compradores e num processo idealizado de venda.

Definidos os objetivos, terá então que abordar os aspetos técnicos e construtivos, nunca esquecendo o enquadramento mais geral das suas decisões, quer em termos técnicos quer em termos de sustentabilidade e custos.

Seguir-se-á um período de desenvolvimento técnico em que será pedido o desenho integral de uma das obras para que, através da repetição e da consideração das questões longitudinais o aluno resolva questões técnicas e familiaridade com o software.

Será ainda pedida a maquetização rigorosa dos elementos para que uma avaliação e autoavaliação das decisões que foram tomadas durante o processo, num objeto final que se pretende, o mais próximo possível do que seria produzido.

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Não aplicável

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável

Observações

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

- 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
 - 5 - Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas;
 - 8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos;
 - 9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação;
 - 10 - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países;
 - 12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis;
 - 13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos;
 - 17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável;
-

Docente responsável
