

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

Gonçalo André Moço Falcão

Colaborador

Docente(s)

Objetivos de Aprendizagem

Familiarizar o aluno – num contexto profissionalizante – com o processo editorial e com o design de um livro.

Capacidade de estudo e análise crítica, conceptualização e execução.

Pretende-se ainda que os alunos considerem aspectos ecológicos, sociais, políticos e económicos do projecto em Design.

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

O objetivo deste projeto é o de experimentar o trabalho com um dos elementos típicos do trabalho do designer gráfico: o design de livro.

Pretende-se que haja uma edição impressa e uma edição digital a desenvolver com o apoio de outra UC.

Perceber e projectar a uma linha editorial de literatura .

Perceber e dominar este objecto de comunicação (Livro) e que domine os seus elementos estruturantes e de funcionamento.

Domínio da escolha e uso de tipos de letra bem como de paginação em software profissional.

Ser capaz de enquadrar as obras literárias com os potenciais leitores.

Desenvolver uma linguagem visual global capaz de ser declinada em cada obra.

Escolher as obras a editar com um sentido editorial.
Procurar uma abordagem original ao desenho de livros.
Desenvolver um projecto de livro completo, incluindo ilustrações.
Desenvolver mais duas capas para outras duas obras da colecção.

Conteúdos Programáticos

1. História
2. Anatomia do livro
3. Projecto: o livro; três livros para uma colecção de dez, num contexto editorial.
4. Ilustração e infografia

Conteúdos Programáticos (detalhado)

1. História da escrita, história dos tipos de letra e história do livro.
2. Anatomia do livro: nomenclaturas
3. PROJECTO SEMESTRAL: O LIVRO. Projecto de três livros para uma colecção de dez, num contexto editorial.
 - 3.1. Estudo editorial e estudo gráfico: definição do contexto editorial e comercial para uma colecção de livros;
 - 3.2. Definição da colecção de livros: tema/autores;
 - 3.3. Definição da fisicalidade do livro tendo em conta o tipo de edição/contexto editorial;
 - 3.4. Estudo editorial e gráfico como resposta ao projecto definido;
 - 3.5. Escolha de três obras que permitam antever todos os requisitos da futura colecção;
 - 3.6. Desenho das capas para as três (de dez) obras escolhidas; articulação capa, contracapa, lombada, objecto; look and feel; tipo de materiais e tipo de encadernação; paleta cromática; paleta tipográfica; recorrências gráficas versus individualidade das obras; resolução de questões técnicas (aproveitamento de papel, número de páginas e cadernos, tipo de papel: textura, cor e gramagem; peso e tipo de leitura/uso do objecto final, Lombada, capa e guardas)
 - 3.7. Desenho do miolo e resolução das questões técnicas: Elementos estruturais do projecto gráfico (ritmo de leitura, linha e entrelinha, modelos abertos de página, grelha(s) da(s) página(s), cabeça e pé de página, colunas, margens interiores e exteriores, goteiras, títulos, subtítulos, legendas, numeração(ões), páginas especiais de abertura e fecho).
 - 3.8. Boas maneiras tipográficas
4. Ilustração e infografia
- 5 - Pugnar pela inclusividade no acesso à informação e educação
- 6 - Considerar as questões relacionadas com a inclusividade e equitatividade no desenho de livros;
- 7 - Considerar questões no projeto relacionadas com a igualdade de género
- 8 - Ter em consideração as questões relacionadas com a economia do mercado do livro em articulação com o crescimento económico inclusivo e sustentável, pugnando pela integração no processo de projecto de princípios de produção e consumo sustentáveis.

Metodologias de avaliação

A avaliação dos alunos será feita de forma contínua. Para além dos factores de natureza pedagógica e científica específicos do projecto, a avaliação considerará os critérios seguintes:

1. Assiduidade, pontualidade e atitude: será considerado positivamente, além da presença física do aluno e do interesse demonstrado no conhecimento das matérias, o acompanhamento do progresso dos trabalhos e de outras questões de natureza pedagógica normalmente implícitas relativas ao bom andamento do projecto. Será considerado negativamente as situações, tais como: falta de pontualidade, atender o telemóvel ou não o ter desligado; consulta de redes sociais; ter o computador ligado durante uma aula teórica; abandonar a aula, sem qualquer justificação, durante o decurso de uma explicação teórica do interesse de todos; desencadear um processo de diálogo com os colegas que prejudique o bom andamento da aula teórica.
2. Cumprimento de prazos;
3. É indispensável a comparência de todos os alunos no dia previsto para as avaliações, uma vez que as avaliações periódicas são consideradas aulas especiais de balanço dos resultados dos alunos; assim.
4. Todas as classificações serão atribuídas numa escala de 1 a 20.

Exames

Deverá trazer todo o trabalho realizado durante o semestre e pedido no enunciado; cumulativamente poderá ser realizada uma prova escrita, oral ou ambas.

Software utilizado em aula

Adobe InDesign
Adobe Illustrator

ou

Affinity Publisher
Affinity Designer

Estágio

Não aplicável.

Bibliografia recomendada

- , .(2001). *The Art of Looking Sideways* . 1.ª, Phaidon. London
- , .(2009). *Graphic Design History, a Critical Guide* . 2.ª, Pearson Education. New Jersey
- , .(2008). *Tipografia: Origem, Formas e Uso das Letras* . 1.ª, Dinalivro. Lisboa
- , .(1996). *Designing Books* . 1.^a, Hyphen Press. London
- , .(2013). *The Elements Of Typographic Style* . 4.^a, Hartley & Marks. Vancouver
- , .(2002). *Problem Solved* . 2.^a, Phaidon. London
- , .(2001). *The Art of Looking Sideways* . 1.^a, Phaidon. London
- , .(2009). *Graphic Design History, a Critical Guide* . 2.^a, Pearson Education. New Jersey
- , .(2008). *Tipografia: Origem, Formas e Uso das Letras* . 1.ª, Dinalivro. Lisboa
- , .(1996). *Designing Books* . 1.ª, Hyphen Press. London
- , .(2013). *The Elements Of Typographic Style* . 4.ª, Hartley & Marks. Vancouver
- , .(2002). *Problem Solved* . 2.ª, Phaidon. London

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

O livro não é um objecto 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 objecto livro para consigam compreender o objecto nas suas múltiplas dimensões e perceber as razões de ser da sua fisicalidade.

Para familiarizar o aluno com o design do livro iremos, primeiramente, 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 objectivos e a natureza da colecção, terá então que abordar os aspectos 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 objecto final que se pretende, o mais próximo possível do que seria produzido.

Metodologias de ensino

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

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

A Articulação entre a teoria, a observação e crítica e o trabalho individualizado e não repetível, situado num contextos 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 projecto num contexto de real, os alunos serão obrigados a considerar os aspectos técnicos, económicos, ecológicos, sociais, políticos do projecto.

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;
-

Docente responsável

Gal An de flw
