

Escola Superior de Tecnologia de Tomar

Ano letivo: 2023/2024

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

Tiago Filipe Navarro Frutuoso dos Santos Marques

Colaborador

Docente(s)

Tiago Filipe Navarro Frutuoso dos Santos Marques

Colaborador

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 aspetos ecológicos, sociais, políticos e económicos do projeto em Design.

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

Pretende-se que os formandos sejam capazes de projetar uma solução de comunicação editorial eficaz (desenvolvimento de um Livro analógico completo), aproveitando os meios (suporte, tipografia, ilustração e imagem) e explorando as potencialidades da paginação e composição iconográfica ou de ilustração de uma forma consistente adaptada a uma linha editorial;

Incutir nos mestrandos o rigor técnico (maquetas), cumprimento de prazos e de trabalho de equipa que um projeto desta natureza exige;

Entender e consciencializar os estudantes sobre a importância da identidade, coerência gráfica e das implicações económicas, de mercado e técnicas inerentes ao objeto de estudo.

Conteúdos Programáticos

1. Contextualização histórica sobre o livro.
2. Anatomia do livro.
3. PROJECTO SEMESTRAL: O LIVRO. O meu livro de cabeceira.
4. Ilustração e infografia.
5. Elementos visuais de inclusão.
6. O Livro e a sua sustentabilidade.

Conteúdos Programáticos (detalhado)

1. Contextualização histórica sobre o livro, escrita e tipos de letra.
2. Anatomia do livro: nomenclaturas.
3. PROJECTO SEMESTRAL: O LIVRO. O meu livro de cabeceira.
 - 3.1. Estrutura do livro (obra, conceito, características funcionais);
 - 3.2. Estrutura da arquitetura gráfica do livro;
 - 3.3. Estudo editorial e gráfico como resposta ao projeto definido;
 - 3.4. Desenho do projeto: capa; contracapa, lombada, objeto; retórica visual; tipo de materiais e encadernação; paleta cromática; estilos tipográficos; recorrências gráficas vs obra; 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 objeto final, Lombada, capa e guardas);
 - 3.5. Desenho do miolo e resolução das questões técnicas: Elementos estruturais do projeto 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);
 - 3.6. Otimização tipográfica.
4. Ilustração e infografia.
5. Pugnar pela inclusividade no acesso à informação e educação.
6. Ter em consideração as questões relacionadas com a economia do mercado do livro em articulação com o crescimento económico inclusivo o sustentável, pugnando pela integração no processo de projeto de princípios de produção e consumo sustentáveis.

Metodologias de avaliação

A avaliação de um projeto desta natureza é contínua. Valorizar-se-á o desenvolvimento e capacidade de execução técnica, bem como o cumprimento de prazos. Devem ter em consideração que é da responsabilidade do designer desenvolver propostas inclusivas, intuitivas e apelativas, dentro do universo editorial, tendo sempre em conta toda a metodologia e análise prévia para uma solução eficaz.

Procurar-se-á estimular a experimentação e a tentativa e erro num acompanhamento individualizado.

Em termos quantitativos, a avaliação projetual será distribuída pelo acompanhamento e evolução do trabalho (20%), a capacidade de síntese de ideias/conceito (40%) e pela técnica/estrutura gráfica - elementos (40%), numa classificação de aprovação variável entre 10 e 20 valores.

Exames

O exame desdobrar-se-á pelo desenvolvimento do projeto do Livro semestral (60%), apresentação (20%) e resultado do acabamento final (20%).

Software utilizado em aula

Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop

ou

Affinity Publisher
Affinity Designer

Estágio

Não aplicável.

Bibliografia recomendada

- Bringhurst, R. (2013). *The Elements of Typographic Style*. 4.ª, Hartley & Marks. Vancouver
- Hochuli, Kinross, J. (1996). *Designing Books: Practice and Theory*. 1.ª, Hyphen Press. London
- Caldwell, Zappaterra, C. (2014). *Diseño editorial Periódicos y revistas / Medios impresos y digitales*. 2.ª, GG. Madrid
- Drucker, J. (2009). *Graphic Design History, a Critical Guide*. 2.ª, Pearson Education. New Jersey
- Fletcher, A. (2001). *The Art of Looking Sideways*. 1.ª, Phaidon. London
- Johnson, M. (2002). *Problem Solved*. 2.ª, Phaidon. London
- Müller-Brockmann, J. (1982). *Sistemas de retículas*. Gustavo Gili. Barcelona
- Samara, T. (2007). *Grid. Construção e Desconstrução* (Vol. 1.ª).. Cosac & Naify. São Paulo

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;
-

Docente responsável

Assinado por: Tiago Filipe
Navarro Frutuoso dos Santos
Marques
Identificação: B11589198
Data: 2023-12-12 às 22:39:54

