
Ano Letivo 2019-20

Unidade Curricular TIPOGRAFIA I

Cursos DESIGN DE COMUNICAÇÃO (1.º ciclo)

Unidade Orgânica Escola Superior de Educação e Comunicação

Código da Unidade Curricular 14541153

Área Científica DESIGN

Sigla

Línguas de Aprendizagem Português e Inglês.

Modalidade de ensino Presencial

Docente Responsável Joana de Carvalho Folgado Lessa

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Joana de Carvalho Folgado Lessa	T; TP	T1; TP1	15T; 30TP

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

ANO	PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*	HORAS DE CONTACTO	HORAS TOTAIS DE TRABALHO	ECTS
1º	S1	15T; 30TP	140	5

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Conhecimentos de composição visual. Conhecimentos de software de edição de imagem.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Desenvolvimento de conhecimentos aprofundados teóricos e práticos sobre tipografia; Domínio da nomenclatura tipográfica; Proficiência na escolha e manipulação tipográfica: da selecção do tipo à sua manipulação; Domínio da manipulação da tipografia com fins ilustrativos, 'falar' com a tipografia na sua dupla vertente de imagem e escrita; Capacidade de concepção de um discurso tipográfico consistente, explorando o "desenho" de artefactos e composições tipográficas.

Experimentação tipográfica desenvolvendo, de modo criativo, novas formas que respondam a novas intencionalidades ou reformulações de estratégias de comunicações vigentes; Aplicar auto-crítica como mecanismo necessário ao desenvolvimento do trabalho, assim como a capacidade de integração da crítica do professor ao trabalho apresentado; Capacidade de trabalhar em equipa.

Conteúdos programáticos

Considerações iniciais sobre tipografia: identificação e distinção de conceitos. Letra, alfabeto, palavra. As variações tipográficas, anatomia do tipo e classificações. Personalidade tipográfica. Família, fonte e typeface: clássicas e contemporâneas; fundições; designers tipográficos, pedagogos e críticos; recursos de referência. Contexto analógico e digital: do inovador e do tradicional. O artefacto tipográfico.

Processos e abordagens de experimentação tipográfica.

Arquétipos, códigos, expressividade pessoal e conectividade social. Especificidade e diversidade. Os limites da comunicação.

Tipografia como veículo ilustrativo: tipo e dupla valência comunicação visual e escrita; palavra e lettering; manipulações tipográficas e composição do espaço gráfico (bi e multidimensional; digital e analógico); tipografia e pistas sensoriais.

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

O estabelecimento dos conteúdos programáticos da UC, vai de encontro à natureza da área (Tipografia), o que implica a aquisição de um corpo teórico de conhecimentos, e a sua aplicação em vertente prática.

Para a aprendizagem do corpo teórico relacionado com a Anatomia da Letra, são abordados os conteúdos integrados nos pontos: o Tipo; classificações tipográficas.

Paralelamente, os alunos desenvolvem exercícios nos quais exploram a construção e o uso da Tipografia de modo experimental e com fins expressivos. Desta forma pretende-se que atinjam objectivos de natureza prática e que envolvem trabalho individual e de grupo.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Explanação teórica; Realização de exercícios práticos com aplicação de conhecimentos teóricos; workshop; "author-centered" design vs. user-centered design; práticas de design colaborativo; Discussão trabalho e Crítica de Design Avaliação por exame. A avaliação desta UC é feita ao longo do seu funcionamento: "Avaliação por frequência", de acordo com a alínea b), do ponto 1, do artigo 9º do capítulo III, do RGA da UAAlg, publicado em DR. a 31.08.16.

Ponderação classificação final:

Exercício 1 - Individual Type, collective Alphabet 20%

Exercício 2 - Type artifact 30%

Exercício 3 - The Word 20%

Exercício 4 - Typographic compositions (grupo ou ind.) 30%.

Aprovam à UC os alunos com a presença válida a pelo menos 75% das aulas e classificação final igual ou superior a 9.5 valores. Estes alunos são dispensados do exame. Têm acesso a exame os alunos com nota inferior a 9.5 valores. O exame é composto por avaliação às vertentes teórica e prática.

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

A aprendizagem em tipografia implica: o conhecimento de um corpo teórico e técnico, assim como a prática de resolução de problemas de comunicação. A aferição da primeira é integrada através de uma prática de trabalho, que se vai fazendo por etapas e segundo uma metodologia projectual e acompanhada continuamente pela docente e com momentos de crítica de trabalho. Sem um corpo de conhecimentos de base teórica e técnica os alunos não poderão desenvolver com sucesso a dimensão prática. O acompanhamento e momentos de crítica de trabalho orientam o aluno no desenvolvimento gradual do trabalho. Tal possibilita o diálogo para a resolução de aspectos dele decorrentes para que aluno desenvolva uma percepção clara do adequado, criativo e de qualidade, guiando-se por essas metas, visando a obtenção de bons resultados e informação avaliativa. Todos estes aspectos serão, naturalmente, suportados em referências bibliográficas e outras.

Bibliografia principal

Coles, Stephen (Ed.) (2018). *Typographica: Type Reviews, Books, Commentary*. Disponível em linha: <http://typographica.org/>

Ehn, P., Nielsen, E.M., Topgard, R. (2014). *Making Futures*. Cambridge: MIT Press.

Fletcher, A. (2001). *The Art of Looking Sideways*. London: Phaidon.

Hyndman, S. (2016). *Why Fonts Matter*. London: Ginko Press.

Jong, C., Purvis, A. & Tholenaar, J. (2013). *Type: A Visual History of Typefaces & Graphic Styles*. Vol. I & II. London: Laurence King.

Lessa, Joana (2017). *Typography: Type Anatomy (PT)*. Available in UAlg electronic tutorial.

Lupton, Ellen (2009-2018). *Thinking with Type*. Disponível em linha: <http://thinkingwithtype.com/>

McAlhone, B. (2016). *A Smile in the Mind (Revised Edition)*. London: Phaidon.

McNeil, P. (2017). *The Visual History of Type*. London: Laurence King.

Sagmeister, S. (2014). *Things I Have Learned in My Life So Far*. New York: Abrams.

Typotheque (1999-2018). *Typotheque*. [Blog]. Disponível em linha: <https://www.typotheque.com>

Academic Year 2019-20

Course unit TYPOGRAPHY I

Courses COMMUNICATION DESIGN (1st Cycle)

Faculty / School SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION

Main Scientific Area DESIGN

Acronym

Language of instruction Portuguese and English

Teaching/Learning modality Attendance

Coordinating teacher Joana de Carvalho Folgado Lessa

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Joana de Carvalho Folgado Lessa	T; TP	T1; TP1	15T; 30TP

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
15	30	0	0	0	0	0	0	140

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

Pre-requisites

no pre-requisites

Prior knowledge and skills

Visual composition skills. Image editing software skills.

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)

Development of an in-depth knowledge of the theoretical and practical information about typography; Knowledge of typographic nomenclature; Proficiency in the choice and formal manipulation of type; Capacity of using typography with illustrative purposes - to "talk" with type, in its double aspect of image and writing; Ability to design a consistent typographic speech, exploring the "drawing" of expressive artifacts and compositions; Experimentation with typography developing, in a creative way, new forms that respond to new intentions or reformulations of communication strategies; Develop self-criticism as a mechanism necessary for the development of the work, as well as the ability to integrate the Professor critique of the work presented; Ability to work in a team.

Syllabus

Initial considerations about Typography: identification and distinction of concepts. Letter, alphabet, word. Typographic variations, type anatomy and classifications. Type personality. Family, font and typeface: classics and contemporary; foundries; type designers, pedagogues and critics; resources. Digital and analogic realm: about innovation and about traditional. The typographic artifact. Experimental processes and approaches for "designing" type. Archetypes, codes, personal expressivity and social connectivity. Specificity and diversity. The limits of communication. Typography as illustration vehicle: type and the double valence visual and written; word and lettering; typographic manipulations and graphic space compositions (bi and multidimensional; digital and analogic); type and sensorial clues.

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

The establishment of the syllabus of the UC, meets the nature of the area (Typography), which implies the acquisition of a body of theoretical knowledge, and its application in practical situations. For the learning of the theoretical matters, related to the Anatomy of the Letter, the following contents are addressed: Type; typographic classifications; and Type design. In parallel, students develop practical assignments (exercises) in which they explore the construction and use of Typography on an experimental basis and for expressive purposes. In this way they are intended to achieve the objectives of practical nature, which also involve individual and group work, thus the development of cooperative work skills.

Teaching methodologies (including evaluation)

Theoretical explanation; workshop; "author-centered" design vs. user-centered design; collaborative design practices; discussion and critique of design work; exam evaluation. The assessment of this curricular unit is made by 'Evaluation by frequency' as set forth in b) of paragraph 1, article 9, Chapter III of Regulation of Assessment the University of Algarve DR. 31.08.16.

Calculation of final grade:

Exercise 1 - Individual Type, collective Alphabet 20%

Exercise 2 - Type artifact 30%

Exercise 3 - The Word 20%

Exercise 4 - Typographic compositions (grupo ou ind.) 30%.

To pass the UC, students must have valid presence of at least 75% of classes (includes continuous developing and presentation of work to the teacher; commitment to work and proactivity) and final grade of 9.5 (range 0-20) or more. These students are dismissed from exam. Students have access to exam if grade is inferior to 9.5. The exam has a theoretical and a practical evaluation component.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

Apprenticeship in typography implies: knowledge of a theoretical and technical body, as well as the practice of problem solving. The first justifies the integration of knowledge through a work practice, organized by stages and according to an adequate design methodology and continuously accompanied by the teacher (with moments of discussion and critique of work). Without a body of theory and technical contents, the students are unable to develop with success the practical assignments. The discussion and critique of work are fundamental to guide the student in the gradual development of the work, allowing him to acquire a clear perception of what is adequate, creative and of quality, being guided by these goals. All these aspects are, naturally, supported by bibliographic references.

Main Bibliography

Coles, Stephen (Ed.) (2018). *Typographica: Type Reviews, Books, Commentary*. Retrieved from: <http://typographica.org/>

Ehn, P., Nielsen, E.M., Topgard, R. (2014). *Making Futures*. Cambridge: MIT Press.

Fletcher, A. (2001). *The Art of Looking Sideways*. London: Phaidon.

Hyndman, S. (2016). *Why Fonts Matter*. London: Ginko Press.

Jong, C., Purvis, A. & Tholenaar, J. (2013). *Type: A Visual History of Typefaces & Graphic Styles*. Vol. I & II. London: Laurence King.

Lessa, Joana (2017). *Typography: Type Anatomy (PT)*. Available in UAlg electronic tutoria.

Lupton, Ellen (2009-2018). *Thinking with Type*. Retrieved from: <http://thinkingwithtype.com/>

McAlhone, B. (2016). *A Smile in the Mind (Revised Edition)*. London: Phaidon.

McNeil, P. (2017). *The Visual History of Type*. London: Laurence King.

Sagmeister, S. (2014). *Things I Have Learned in My Life So Far*. New York: Abrams.

Typotheque (1999-2018). *Typotheque*. [Blog]. Retrieve from: <https://www.typotheque.com>