English version at the end of this document

Ano Letivo	2020-21
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.

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 e Crítica de trabalho; Avaliação por exame. A avaliação desta UC é feita ao longo do seu funcionamento: "Avaliação por frequência", e exame final, de acordo com o vigente RGA da UAlg.

Ponderação classificação final:
Exercício 1 - Individual Type, collective Alphabet 20%;

Exercício 2 - Type artifact (ind.) 30%;

Exercício 3 - The Word (ind.) 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 (em 0-20). O exame é composto por avaliação às vertentes teórica e prática.

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 tutoria.

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

UAlg
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Academic Year	2020-21
Course unit	TYPOGRAPHY I
Courses	COMMUNICATION DESIGN (1st Cycle)
Faculty / School	SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION
Main Scientific Area	
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.

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' and exam, as set forth in the current General Regulation of Assessment the University of Algarve.

Calculation of final grade:
Exercise 1 - Individual Type, collective Alphabet 20%;

Exercise 2 - Type artifact (ind.) 30%;

Exercise 3 - The Word (ind.) 20%;

Exercise 4 - Typographic compositions (group or 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.

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