
Ano Letivo 2016-17

Unidade Curricular TIPOGRAFIA II

Cursos IMAGEM ANIMADA (1.º ciclo)

Unidade Orgânica Escola Superior de Educação e Comunicação

Código da Unidade Curricular 16701016

Área Científica DESIGN

Sigla

Línguas de Aprendizagem Português. 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
2º	S2,S1	15T; 30TP	N/D	4

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Domínio de software de imagem vectorial, edição de imagem e de animação. Domínio conteúdos abordados em Tipografia I.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Consolidação e aplicação dos conhecimentos tipográficos: suas características, variações, especificidades;

Compreender as características fundamentais na distinção entre tipografia estática e tipografia em movimento.

Capacidade de composição tipográfica e do espaço digital, tendo em vista conteúdos, função, público-alvo;

Compreensão das noções, técnicas e elementos do produto de motion graphics;

Conhecimento de técnicas de combinação de tipo com movimento para a construção de animação tipográfica;

Compreensão do produto de animação tipográfica/tipografia cinética (typography motions graphics & kinetic type), no seu enquadramento de produção;

Aplicação adequada de uma metodologia projectual para o desenvolvimento do produto de animação tipográfica/tipografia cinética;

Desenvolvimento de narrativa digital tipográfica consistente: conceptualmente desenvolvida, bem estruturada e de elevado valor comunicativo;

Capacidade de análise crítica de exemplos de motion graphics.

Conteúdos programáticos

Da tipografia estática à animada: princípios fundamentais de uma boa tipografia; forma, o espaço, o tempo e áudio na tipografia em movimento; tipografia cinética, animação tipográfica.

Composição tipográfica e do espaço digital: elementos e diretrizes.

Motion graphics: noções; técnicas; elementos ? tipografia, imagem/ilustração/gráficos, cores, movimento, ritmo, som.

Abordagens para combinação tipografia e movimento: tipografia e vídeo; tipografia com ilustração; ilustração estritamente tipográfica; tipografia com animação não-tipográfica; animação estritamente tipográfica; tipografia com colagem visual; animação tipográfica combinada com efeitos de som, música e fala.

Metodologia: conceito; mood boards e style frames; storyboard e animatic; sequência refinada.

Narrativas digitais: identidade; ambiente e contexto; narrativa.

Análise de casos de estudo: publicidade televisiva; intro de séries TV; filmes ? créditos, sequências de abertura e trailers; music vídeos.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Explicação teórica;

Análise crítica de produtos reais (casos de estudo);
Visionamento e análise de documentação em suporte AV;
Utilização das TIC para apresentação de conteúdos e pesquisa;

Realização de exercícios ou situações práticas;
Acompanhamento contínuo do trabalho pelo docente;
Avaliação por exame.

A avaliação desta unidade curricular é feita ao longo do funcionamento da UC e exame final, ou seja, por 'Avaliação por frequência' conforme o estabelecido na alínea b), do ponto 1, do Artigo 9º, do Capítulo III, do Regulamento de Avaliação da Universidade do Algarve (R.A. UAlg) homologado pelo Reitor pelo Despacho RT.59/2015.

Bibliografia principal

- Brownie, B. (2014). *Transforming Type: New directions in Kinetic Typography*. London: Bloomsbury Academic.
- Braha, Y. & Byrne, B. (2011). *Creative Motion Graphic Titling for film, video & The Web*. Oxford: Elsevier.
- Bringhurst, R. (1997). *The Elements of Typographic Style*. Canada: Hartley & Marks.
- Betancourt, M. (2013). *The history of motion graphics*. New York: Wildside Press.
- Elam, K. (2007). *Typographic Systems of Design*. New York: Princeton Architectural Press
- Gale, Nathan (2002). *Type 1: Digital Typeface Design*. London: Laurence King.
- Lupton, E. & Maryland ICA (2014). *Type on Screen*. New York: Princeton A. Press.
- Middendorp, J. (2012). *Shaping Text: Type, Typography and the Reader*. Amsterdam: BIS Publishers.
- Purvis, A.W. & Tholenaar, J. (2013). *Type: A Visual History of Typefaces & Graphic Styles* (2 Vol.). Cologne: Taschen.
- Ruder, E. (1980). *Typographie: A Manual of Design*. Zurich: Verlag Niggli.
- Strizvner, I. (2013). *Type Rules, Enhanced Edition*. London: Wiley.

Academic Year 2016-17

Course unit TYPOGRAPHY II

Courses MOVING IMAGE (1st Cycle)

Faculty / School Escola Superior de Educação e Comunicação

Main Scientific Area DESIGN

Acronym

Language of instruction Portuguese. 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	N/D

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

Ability to use vector graphics, image editing and animation softwares. Knowledge of the contents set forth in Typography I.

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

Consolidation and application of the typographic knowledge: characteristics, variations, particularities;

Understand key features in the distinction between static typography and typography in motion.

Ability to compose with typography and in the digital space, with a view to content, function, audience;

Understanding concepts, techniques, and product elements of motion graphics;

Knowledge of techniques for the combination of type and movement for designing typographic animation;

Understanding typographic animation / kinetic typography products, in their production context;

Proper application of a project methodology for the development typographic animation / kinetic typography products product

Development of a consistent typographic digital narrative: conceptually developed, well-structured and high-value communication;

Critically analyse motion graphics? examples.

Syllabus

From static type to type in motion; fundamental principles of good typography; form, space, time, sound in type in motion; kinetic typography, animated type.

Typographic and digital space composition: elements and basic guidelines.

Motion graphics: notions; techniques; elements ? typography, image/illustration/graphics, colour, movement, rhythm, sound.

Approaches for combining type and motion: mixed and combined type with video; mixed and combined type with illustration; combined and blended with nontypographic animation; strictly typographic; type with animation of visual collage; type animation combined with sound effects, music and speech;

Methodology: concept; mood boards and style frames; storyboards and animatic; refined sequence.

Digital narratives: identity; mood and context; narrative.

Case studies analysis: tv commercials and intros; trailers; movie titles and opening sequences, music videos.

Teaching methodologies (including evaluation)

Theoretical explanation;

Critical analysis of real products (cases of study);

Developments of exercises or practical situations;
Viewing and analysis of documentation in support of AV;
The use of ICT for presentation of content and research;
Continuous monitoring of the work by the teacher;
Assessment by examination.

The assessment of this curricular unit is made throughout of the functioning of the CU and the final examination, named 'Evaluation by frequency' as set forth in paragraph (b) of paragraph 1, Article 9, Chapter III, of Regulation of Assessment the University of Algarve (A. R. UAlg) approved by the Dean, by Order RT.59/2015.

Main Bibliography

- Brownie, B. (2014). *Transforming Type: New directions in Kinetic Typography*. London: Bloomsbury Academic.
- Braha, Y. & Byrne, B. (2011). *Creative Motion Graphic Titling for film, video & The Web*. Oxford: Elsevier.
- Bringhurst, R. (1997). *The Elements of Typographic Style*. Canada: Hartley & Marks.
- Betancourt, M. (2013). *The history of motion graphics*. New York: Wildside Press.
- Elam, K. (2007). *Typographic Systems of Design*. New York: Princeton Architectural Press
- Gale, Nathan (2002). *Type 1: Digital Typeface Design*. London: Laurence King.
- Lupton, E. & Maryland ICA (2014). *Type on Screen*. New York: Princeton A. Press.
- Middendorp, J. (2012). *Shaping Text: Type, Typography and the Reader*. Amsterdam: BIS Publishers.
- Purvis, A.W. & Tholenaar, J. (2013). *Type: A Visual History of Typefaces & Graphic Styles* (2 Vol.). Cologne: Taschen.
- Ruder, E. (1980). *Typographie: A Manual of Design*. Zurich: Verlag Niggli.
- Strizvner, I. (2013). *Type Rules, Enhanced Edition*. London: Wiley.