

GRAFISMOS EDITORIAIS

Mestrado em Design Digital

Código: 20403

Área Científica Predominante: Design de Comunicação

Docente: Isabel Maria Teixeira Arouca

Idioma de Instrução: Português

Regime: S2

Carga Letiva: 30h Carga Trabalho: 132h

ECTS: 6,0

Objetivos

Pretende-se que o aluno desenvolva projetos editoriais que compreendam os novos paradigmas da edição digital e da edição híbrida. Para tal, o aluno deverá estudar os tipos de publicações digitais periódicas (e-magazines e jornais online) e não periódicas (e-books), assim como os seus workflows, de modo a estar apto para desenvolver a sua própria publicação digital ou híbrida.

Resultados da Aprendizagem

Pretende-se que o aluno desenvolva projetos editoriais em que:

compreenda os novos paradigmas da edição digital;
conheça os tipos de publicações digitais periódicas (e-magazines e jornais online) e não periódicas (e-books);
conheça os principais formatos e suportes (softwares e dispositivos de leitura) de publicações eletrónicas;
estude e desenvolva um workflow digital. Para tal deve compreender os diferentes passos para a configuração, desenho, publicação e distribuição de uma publicação eletrónica, desde a marcação e conversão de manuscritos às boas práticas associadas às fases de desenvolvimento do grafismo e posterior edição;
explore o software InDesign e outras ferramentas de e-publishing para desenvolver epub; epub fixed layout; PDF interativo;
estude a tipografia aplicada às publicações digitais;
desenvolva grelhas adequadas às especificidades de cada tipo de publicação, aplicadas a layouts fixos e fluidos (liquid);
desenvolva formatos, estratégias de navegação e usabilidade para as publicações digitais, abordando ainda questões de leitura contínua e a reinvenção dos protocolos de leitura do código.

Conteúdos Programáticos

Introdução e apresentação da disciplina: objetivos; organização; recursos para o estudo; avaliação.

1. Novos paradigmas da edição digital.
 - 1.1. Do impresso ao eletrónico: o que mudou e o que falta mudar no desenho, acesso e distribuição de publicações.

2. Desenvolvimento de uma publicação eletrónica.
 - 2.1. Tipos de publicações digitais: periódicas e não periódicas.
 - 2.2. Formatos e suportes de publicações eletrónicas.
 - 2.3. Workflow digital: plano editorial, configuração, desenho, publicação e distribuição de uma publicação digital.

- 2.4. Adobe Indesign e softwares de desenvolvimento de epub, epub fixed layout e PDF interativo.
- 2.5. Tipografia em contexto editorial digital: desenho, estilos e boas práticas de composição.
- 2.6. Desenho de grelha, layout, navegação e usabilidade de uma publicação eletrónica.
- 2.7. Paratextos gráficos.
- 2.8. Distribuição de uma publicação eletrónica.

Bibliografia Recomendada

AAaVv – Best of TOC 3rd Edition. Sebastopol: O'Reilly Media, 2013. ISBN 978-1-449-36433-5

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul – The Layout Book 2ed. London: Bloomsbury Academic, 2015. ISBN 9781474239318

APFELBAUM, Sue; CEZZAR, Juliette – Designing the editorial experience : a primer for print, web, and mobile. Rockport Publishers: 2014

BRINGHURST, Robert – The Elements of Typographic Style. 2ª ed. Vancouver: Hartley Marks, 2002. ISBN 0-88179-132-6.

COHEN, Sandee, BURNS, Diane – Digital Publishing with Adobe InDesign CC. Moving beyond print to digital. Adobe Press, 2015. ISBN 9780133930160

DPT Collective – From print to ebooks: a hybrid publishing toolkit for the arts. Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2015. ISBN 978-90-822345-3-4 (print) ISBN 978-90-822345-4-1 (EPUB)

FRANCHI, Francesco – Designing News. Die Gestalten Verlag, 2013, ISBN 978-3-89955-468-7

FROST, Chris – Designing for newspapers and magazines. London: Routledge, 2012

HASLAM, Andrew – Book Design. London: Laurence King, 2006. ISBN 1-85669-473-9.

LOMMEN, Mathieu – The book of books: 500 years of graphic innovation. Thames Hudson: 2012

LUPTON, Ellen – Type on Screen: A Critical Guide for Designers, Writers, Developers, and Students (Design Briefs). New York: Princeton Architectural Press, 2014. 161689170X

LUPTON, Ellen – Thinking With Type – a critical guide for designers, writers, editors students. New York: Princeton Architectural Press, 2004. ISBN 1-56898-448-0.

LUPTON, Ellen; MILLER, Abbott – Design Writing Research – Writing on Graphic Design. 2ª ed. New York: Phaidon, 2006b. ISBN 07148-3851-9.

MARIA, Jason Santa – On Web Typography. A Book Apart, 2014. 978-1-9375570-6-5

MÜLLER-BROCKMANN, Josef. Grid Systems in Graphic Design. Niggli: 1996. ISBN 3721201450

SMITH, Kelvin – The Publishing Business: From p-books to e-books. Lausanne: AVA Publishing, 2012. ISBN 9782940411627

TSCHICHOLD, Jan – The Form Of The Book: Essays on The Morality Of Good Design. Washington: Hartley Marks, 1991. ISBN 0-88179-116-4.

ZAPPATERRA, Yolanda – Editorial Design. London: Laurence King Publishing, Central Saint Martins College of Art Design, 2007. ISBN 978-1-85669-433-9.

Métodos de Ensino e de Aprendizagem

Na vertente teórica apresenta-se um enquadramento do meio digital como meio de produção, de distribuição e de leitura. Estuda-se a história recente das publicações eletrónicas com uma sucessão dos principais acontecimentos, atores e tecnologias e também a sua história cultural. Serão analisadas as estratégias de (re)modelação das funcionalidades do código no meio digital e os novos paradigmas da edição digital, nas suas diferentes manifestações, eletrónicas e híbridas. Estes são os objetivos de aprendizagem abrangidos pelo ponto 1 do programa.

Na vertente teórica-prática (pontos 2.1 a 2.8), desenvolvem-se exercícios de análise exemplificativos do desenvolvimento de publicações a partir dos quais se estudam as tipologias de publicações eletrónicas, a tipografia, a composição e hierarquias visuais, a gestão de processos editoriais e de produção. Estes exercícios são realizados com base em softwares específicos (2.4) que constituem os standards da indústria editorial atual.

O desenvolvimento desses exercícios deverá resultar em projetos com as seguintes características:

veículos confortáveis para o texto e outros conteúdos (funcionais, criativos e dignificantes para o texto);

veículos cuja forma responda às necessidades do conteúdo e do programa editorial;

objetos editoriais adaptados às possibilidades técnicas atuais.

estruturas claras, coerentes e ajustadas ao meio eletrónico, em termos de funcionalidades, usabilidade e acessibilidade.

estruturas em que todos os elementos gráficos se encontram bem integrados e em complementaridade.

As propostas de trabalho são as seguintes:

P1

Análise comparativa de publicações periódicas e não periódicas.

(pontos 1 a 2.2 do programa)

Leitura e interatividade na adaptação de uma publicação impressa para o digital.

(pontos 2.4 a 2.7 do programa)

P2

Desenvolvimento de um projeto de publicação eletrónica.

(pontos 1 a 2.8 do programa)

Métodos de Avaliação

O regime de avaliação nesta unidade curricular é o da avaliação contínua e periódica, conforme disposto nos pontos a) a c) do nº 3 do art. 18 do despacho Nº 63/2013, Regulamento de Funcionamento e Avaliação dos Cursos de Mestrado do IPCA.

As entregas de projeto são presenciais. Não serão avaliados projetos não acompanhados pelo docente durante o período de aula.

O aluno não poderá exceder o total de 1/3 de faltas, relativamente às aulas lecionadas no semestre.

A avaliação resulta da conjugação de 3 componentes: $(0.25 \times P1) + (0.75 \times P2)$. Os estudantes têm acesso a avaliações de melhoria de nota através do regime de frequência de edições anteriores em funcionamento, conforme previsto no nº 6 do artigo 19 do Regulamento de Funcionamento e Avaliação dos Cursos de Mestrado do IPCA.