GRAFISMOS EDITORIAIS

Mestrado em Design Digital

Código: 20403

Área Cientifica Predominante: Design de Comunicação

Docente: Ana Catarina Vieira Rodrigues da Silva

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:

· 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 softwares e dispositivos de leitura de publicações eletrónicas;
· desenvolva um workflow digital, compreendendo a configuração, desenho, publicação e distribuição de uma publicação eletrónica;
· explore o software InDesign para desenvolver epub; epub fixed layout; PDF interativo;
· estude a tipografia em contexto digital;
· desenvolva grelhas adequadas às especificidades de cada publicação, de layouts fixos a fluidos;
· desenvolva formatos, estratégias de navegação, leitura e usabilidade para as publicações digitais.

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.
3.5. 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
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
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

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 códice 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, os tipos de letra, 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:
P#1Análise 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)
P#2 Desenvolvimento de um projeto de publicação eletrónica.
(pontos 1 a 2.8 do programa)

Métodos de Avaliação

Avaliação contínuaO regime de avaliação nesta unidade curricular é o da avaliação contínua (conforme ponto 1 do artigo 3.º do RACC da ESD)
A avaliação contínua integra os seguintes elementos de avaliação da aprendizagem com a ponderação:

(0.2 x P1) + (0.40 x P2.1) + (0.30 x P2.2) + (0.1 x AC)

Avaliação em época de exames
Esta unidade curricular possibilita a avaliação em época de exames do 1.º ou do 2.º semestre (conforme ponto 4 do artigo 4.º do RACC da ESD)
A avaliação nesta época integra os seguintes elementos de avaliação da aprendizagem com a ponderação
(0.60 x P1.1) + (0.40 x P1.2)

Avaliação em época especial
Apenas têm acesso a esta época os estudantes que se encontrem em regime especial de frequência (conforme descrito na seção I, artigo 135.º e no ponto 5, artigo 209.º, do Regulamento Académico do IPCA)
A avaliação nesta época especial integra os seguintes elementos de avaliação da aprendizagem com a ponderação:
(0.60 x P1.1) + (0.40 x P1.2)

Melhoria de nota
Nesta unidade curricular, a melhoria de nota pode ser realizada em qualquer época de avaliação (conforme ponto 1 do artigo 6.º do RACC da ESD)

Em época de exames do 1.º e 2.º semestres:
A avaliação integra os seguintes elementos de avaliação da aprendizagem com a ponderação:
(0.60 x P1.1) + (0.40 x P1.2)

Em época especial de exames:
A avaliação integra os seguintes elementos de avaliação da aprendizagem com a ponderação:
(0.60 x P1.1) + (0.40 x P1.2)