

## Design Editorial (11213) (Editorial Design)

Ano Letivo 2022/2023  
Responsável Ana Catarina Vieira Rodrigues da Silva  
Área Disciplinar Design de Comunicação (Communication Design)  
Departamento Arte e Comunicação

### Plano de estudos

Curso	Regime	Semestre	Ano Curricular	ECTS	Total de Horas	Horário
DG (9470)	D	S2	2	5.0	130	N/D
DGPL (9873)	PL	S2	2	5.0	130	N/D

### Docencia

Nome	Curso	Semestre
Ana Catarina Vieira Rodrigues da Silva (225)	DG	S2
Manuel Granja Monteiro (918)	DGPL	S2

## Enquadramento

### Objetivos da Unidade Curricular



Pretende-se que o aluno desenvolva projectos em que o conhecimento teórico, o domínio da metodologia e processos próprios da disciplina e uma atitude criativa convergem para a criação de projectos editoriais sólidos e inovadores, com uma forte componente prática e em cenários próximos do real. As principais manifestações do Design Editorial (DE), o livro, o jornal e a revista, serão observados nas suas vertentes estética, simbólica e funcional, em contexto impresso e digital.



It is intended that students develop design projects in which the theoretical knowledge, the field of methodology and processes of discipline and a creative attitude converge to create publishing projects solid and innovative. The main manifestations of editorial design, book, newspaper and magazine, will be observed from the point of view of its aesthetics, symbolic and functional side, in its digital and print context.

### Conhecimentos e competências a adquirir



No final do semestre o aluno deve ser capaz de articular um vocabulário técnico específico e ter competências na gestão e execução de projectos de DE através de um trabalho permanente de investigação, exercício de análise crítica e discussão pública de projectos. O aluno deverá ainda ter capacidade de:

- Executar qualquer tipo de projecto editorial, bem como trabalhos de composição que envolvam tipografia, imagem e infografia, respeitando sempre valores de equilíbrio, legibilidade e harmonia, potenciando as ferramentas ao seu serviço: os paratextos gráficos.
- Desenvolver formas e soluções inovadoras de comunicação e interpretação do contexto editorial, públicos e clientes.



At the end of the semester, students should be able to develop a specific technical vocabulary and have competence in managing and implementing projects of editorial design. This involves permanent research, the exercise of critical analysis and public discussion of projects. The student must possess the ability to:

- Perform any publishing project and composition involving typography, images and graphics, while respecting values of balance, clarity and harmony, enhancing the appropriate tools: the graphic paratexts.
- Develop innovative solutions and ways of communication and interpretation of the editorial context, public and customers.

## Programa

### Conteúdos Programáticos



Introdução | Apresentação da disciplina.  
Objectivos; Organização; Recursos para o estudo; Avaliação.

#### **Primeira parte**

Da letra à palavra, do texto à página

- 1.1 Enquadramento histórico, técnico e cultural
- 1.2 A forma da letra e a sua classificação
- 1.3 A forma do texto
- 1.4 A forma da página e grelhas

#### **Segunda parte**

Periódicos: jornal e revista

- 2.1 Conceito de publicação periódica: história, estrutura, materiais e tecnologia
- 2.2.1 Especificidades do plano, gestão e desenho editorial numa publicação periódica
- 2.2.2 A imprensa: tecnologias e materiais

#### **Terceira parte**

O Livro

- 3.1 O conceito de livro: uma história cultural
- 3.2.1 Introdução às ferramentas computacionais de edição digital
- 3.2.2 O plano editorial
- 3.2.3 Formato, layout, grelhas, estilos, imagem e outros paratextos gráficos
- 3.2.4 A produção do livro: profissões, materiais e tecnologias
- 3.3 Desenho da intervenção prática para suporte impresso e electrónico.



Introduction to the course unit.  
Objectives, Organization, Resources for the study; Assessment.

#### **Part One**

From the letter to the word, from the text to the page

- 1.1 Historical, technical and cultural background
- 1.2 The shape of the letter and its classification
- 1.3 The form of the text
- 1.4 The shape of the page and grids

## Part Two

The Periodicals: newspaper and magazine.

2.1 Concept of a periodical: history, structure, materials and technology.

2.2.1 Specific features of the plan, design management and publishing a periodical publication.

2.2.2 The media: technologies and materials.

## Part Three

The Book

3.1 The concept of the book: a cultural history.

3.2.1 Introduction to computational tools for digital desktop publishing.

3.2.2 The editorial plan.

3.2.3 Format, layout, grids, styles, images and other graphic paratexts

3.2.4 The production of the book: professions, materials and technologies.

3.3 Practical design (for both print and electronic supports)

## Bibliografia

### Principal

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. 2<sup>a</sup> ed. Vancouver: Hartley & Marks, 2002. ISBN0-88179-132-6.5

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 – 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. 2<sup>a</sup> ed. New York: Phaidon, 2006b. ISBN 07148-3851-9.

MEGGS, Philip B.; PURVIS, W. Alston – Meggs' History of Graphic Design. 4<sup>a</sup>. New Jersey: John Wiley & Sons, 2006. ISBN 0-471-69902-0.

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

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.

## Complementar

- ANJOS, Joaquim dos – Manual do Typographo. Col. “Bibliotheca do Povo e das Escolas”. Lisboa: David Corazzi Editor, 1886
- ANNINK, Ed; SCHWARTZ, Ineke – Bright Minds, Beautiful Ideas. Amsterdam: BIS Publishers, 2003. ISBN 90-63690622.
- BAINES, Phil – Penguin By Design – A cover story 1935 – 2005. London: Allen Lane – Penguin, 2005. ISBN 0-713-99839-3.
- BANDINELLI, Angiolo; LUSSU, Giovanni; IACOBELLI, Roberto – Farsi un Libro – Prepedeutica dell’auto produzione: orientamenti e spunti per un’impresa consapevole. O per una serena rinuncia. Roma: Biblioteca del Vascello/Stampa Alternativa, 1990. ISBN 88-7226-077-9.
- BARTHES, Roland – Image – Music – Text. London: Fontana Press, 1977. ISBN 0-00-6861350.
- BARTRAM, Alan – Five Hundred Years of Book Design. London: The British Library, 2001. ISBN 0-7123-4737-2.
- BIERUT, Michael [et al.] – Looking Closer 3 – Classic Writings on Graphic Design. New York: Allworth Press, 1999. ISBN 1-58115-022-9.
- BLACKWELL, Lewis – The End Of Print- The Grafik Design of David Carson. 2ª ed. London: Laurence King, 2000. ISBN 1-85669216-7.
- BOLTER, Jay David – Remediation: Understanding New Media. Cambridge: The MIT Press, 2000. ISBN 0-262-52279-9.
- CHANDLER, Daniel – Semiotics: The Basics. New York: Routledge, 2005. ISBN 0-415-35111-1.
- DARRICAU, Stéphane – Le Livre. Col. “Petit Manuel”. Paris: Pyramyd NTCV/Centre National de Documentation Pédagogique, 2004. ISBN 2-910565-68-8.6
- DARRICAU, Stéphane – Le Livre en Lettres. Col. “Petit Manuel”. Paris: Pyramyd NTCV/Centre National de Documentation Pédagogique, 2005. ISBN 2-910565-75-0.
- DARRICAU, Stéphane – Le Livre en Pages. Col. “Petit Manuel”. Paris: Pyramyd NTCV/Centre National de Documentation Pédagogique, 2006. ISBN 2-910565-76-9.
- FAWCETT-TANG, Roger – Diseño de Libros Contemporáneo. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 2004. ISBN 84-252-1815-2.
- FISKE, John – Introdução ao Estudo da Comunicação. Porto: Edições ASA, 2002. ISBN 972-41-1133-4.
- FLETCHER, Alan – The Art of Looking Sideways. New York: Phaidon Press, 2001. ISBN 0714834491.
- FURTADO, José Afonso – O Papel e o Pixel – Do impresso ao digital: continuidades e transformações. Lisboa: Ariadne, 2003. ISBN 978-972-8838-46-1.
- HEITLINGER, Paulo – Tipografia – Origens, formas e uso das letras. Lisboa: Dinalivros, 2006. ISBN 972-576-396-3.
- HELLER, Steven; FILI, Louise – Stylepedia – A Guide to Graphic Design Mannerisms, Quirks, and Conceits. San Francisco: Chronicle Books, 2006. ISBN 0-8118-3346-1.
- LEEDS-HURWITZ, Wendy – Semiotics and Communication – Signs, Codes, Cultures. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1993. ISBN 0-8058-1140-0.
- MARTINS, Jorge Manuel – Profissões do Livro – editores e gráficos, críticos e livreiros. Lisboa: Editorial Verbo, 2005. ISBN 233 747-05.
- MCLUHAN, Marshal; FIORE, Quentin – The Medium is the Massage – An Inventory of Effects. Harmondsworth: Penguin Book, 1967.
- MIRANDA, José A. Bragança de – Teoria da Cultura. Lisboa: Século XXI, 2002. ISBN 972-8293-45-3.
- MULDER, Arjen – Understanding media theory: language, image, sound, behavior / Arjen Mulder; trad. Laura Martz. Rotherdam: V2\_Publishing, 2004. ISBN 90-5662-388-5.
- NUMBERG, Geoffrey [et al.] – The Future of the Book. Berkeley: University of California Press, 1996. ISBN 0-520-20451-4.
- POYNOR, Rick – Design Without Boundaries – Visual Communication in Transition. London: Booth-Clibborn Editions, 1998. ISBN 978-1861540065.
- POYNOR, Rick – No More Rules – Graphic Design and Postmodernism. New Haven: Yale University Press, 2003. ISBN 0-300-10034-5.
- ROM, Josep – Els Fonaments Del Disseny Gràfic – Procés Projectual I Metodologia. Barcelona: Trípodos, 2005. ISBN 84-931273-8-8.
- ROTHENBERG, Jerome; CLAY, Steven, ed. by – A Book of the Book. New York: Granary Books, 2000. ISBN 1-887123-28-8.7

## Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da UC



Na vertente teórica apresenta-se a história do DE com uma sucessão dos principais acontecimentos, actores e tecnologias e também uma história cultural. As principais manifestações do DE, o livro, o jornal e a revista, serão observados nas suas vertentes estética, simbólica e funcional nos pontos 1.1 a 1.4; 3.1, 2.1 e 2.2.2. Na vertente teórica

prática (pontos 2.2.1 e 3.2 a 3.3), o domínio de conceitos como a tipografia (macro e microtipografia), a infografia, a ilustração, hierarquias visuais, gestão de processos editoriais e de produção deverá resultar em projectos com as seguintes características:

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

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

estruturas claras e coerentes;

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

As propostas são as seguintes:

P1 Parágrafo

P2 Design de periódicos\_Grelha modular

P3 Design de um livro



On the theoretical vector, the main manifestations of editorial design, book, newspaper and magazine, will be observed from the point of view of its aesthetic, symbolic and functional side. This regards the 1.1 to 1.4, 3.1, 2.1 and 2.2.2 points of the program.

On the theoretical and practical side, (regarding 2.2.1 and 3.2 to 3.3) it is important that students know the history of the subject and concepts such as typography (macro and micro-typography), infographics, illustration, visual hierarchies, process management, editorial and production.

The work developed should result in projects with the following characteristics:

comfortable “vehicles” to the text (functional, creative and dignifying to the text);

compositions that understand the needs of content (text) and the publishing program;

clear structures and policies; structures in which all graphics are well integrated and complementary.

The exercises to be developed are:

P1 Paragraph

P2 Periodic design\_Modular grid

P3 Design of a book

## Metodologias de Ensino/Aprendizagem

### Metodologias



Dado o carácter teórico-prático da disciplina, a avaliação do aluno prevê não só um percurso sustentado na condução dos exercícios, mas também a sua assiduidade e cumprimento dos prazos propostos.



Considering the theoretical and practical nature of the subject, the students' evaluation not only provides a sustained way in the conduct of exercises but also in their attendance and compliance with deadlines. Attendance and punctuality is crucial to good performance during classes and at the final evaluation.

### Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos E/A da UC



Nas aulas teóricas serão feitos o enquadramento e caracterização dos conteúdos programáticos relativos à História, composição gráfica, desenvolvimento e implementação de programas de (DE), com recurso a exemplos e apoio de bibliografia específica. Nas aulas práticas serão implementados os conhecimentos adquiridos e estimulada a capacidade criativa, de gestão de processo e trabalho em grupo, em contextos originais, ilustrativos do contexto real de edição e com uma abordagem interdisciplinar.



In the lectures will be made framing and characterization of the syllabus relating to history, graphical composition, development and implementation of corporative and institutional systems, using examples and support of specific bibliography. Practical classes will implement the knowledge acquired and stimulate the creative capacity, process management and group work, in original contexts, illustrative of real editorial contexts, with an interdisciplinary approach.



## Metodologias de Avaliação



### Regime de Funcionamento

A unidade curricular funciona em regime presencial.

### Avaliação da Aprendizagem

O 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:

$(0.1 \times \text{proposta 1}) + (0.35 \times \text{proposta 2}) + (0.45 \times \text{proposta 3}) + (0.1 \times \text{avaliação contínua})$

### Época de exames

Esta unidade curricular **não possibilita** a época de exames do 1.º ou do 2.º semestre (conforme ponto 4 do artigo 4.º do RACC da ESD)

### 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:

$(0.6 \times \text{proposta de trabalho}) + (0.3 \times \text{dossier de projeto}) + (0.1 \times \text{apresentação do trabalho})$

### Melhoria de Nota

Nesta unidade curricular, a melhoria de nota funciona por **avaliação contínua** (conforme ponto 2 do artigo 6.º do RACC da ESD). A avaliação integra os seguintes elementos de avaliação da aprendizagem com a ponderação:

$(0.4 \times \text{proposta 2}) + (0.5 \times \text{proposta 3}) + (0.1 \times \text{avaliação contínua})$



**Operating Regime**

The curricular unit works on a face-to-face basis.

**Learning Assessment**

The assessment system in this curricular unit is the continuous assessment (according to point 1 of article 3 of the RACC of ESD).

The continuous assessment includes the following elements of learning evaluation with the following weighting  
(0.1 × proposal 1) + (0.35 × proposal 2) + (0.45 × proposal 3) + (0.1 × continuous assessment)

**Examination season**

This curricular unit does not allow the 1st or 2nd semester examination period (according to point 4 of article 4 of the RACC of ESD).

**Special season assessment**

This season is only available for students who are in a special regime of attendance (as described in section I, article 135 and point 5, article 209 of the Academic Regulation of IPCA). The assessment in this special season integrates the following elements of learning evaluation with the following weighting

(0.6 × work proposal) + (0.3 × project dossier) + (0.1 × work presentation)

**Grade improvement**

In this curricular unit, grade improvement works through continuous assessment (according to point 2 of article 6 of the RACC of ESD). The assessment includes the following elements of learning evaluation with the following weighting

(0.4 × proposal 2) + (0.5 × proposal 3) + (0.1 × continuous assessment)

## Parecer

Em conformidade.  
Obrigada. Marta Madureira

## Assinatura

Diretor de Departamento	Coordenador Área Disciplinar	Responsável da UC	Unidade Orgânica
<b>Marta Alexandra da Cruz Madureira</b> 08/02/2023 15:44:50 Europe/Lisbon	<b>Ana Catarina Vieira Rodrigues da Silva</b> 08/02/2023 15:27:45 Europe/Lisbon	<b>Ana Catarina Vieira Rodrigues da Silva</b> 08/02/2023 15:22:31 Europe/Lisbon	08/02/2023 15:44:50 Europe/Lisbon

