

DCIII — P01

Fbault • 1º semestre 2018/19
Luísa Ribas • Isabel Castro
<http://dc3e4em1819.wordpress.com/>

PESQUISA / EDIÇÃO / DESIGN

MODERNISMO / DESIGN SUÍÇO

jornal, revista

objecto, forma, conteúdo, estrutura, grelha, layout, linguagem, identidade

During the 1920s and '30s, skills traditionally associated with Swiss industry, particularly pharmaceuticals and mechanical engineering, were matched by those of the country's graphic designers, who produced their advertising and technical literature. These pioneering graphic artists saw design as part of industrial production and searched for anonymous, objective visual communication. They chose photographic images rather than illustration, and typefaces that were industrial-looking rather than those designed for books. [...] [The style of] Swiss designers as Theo Ballmer, Max Bill, Adrian Frutiger, Karl Gerstner, Armin Hoffman, Ernst Keller, Herbert Matter, Josef Müller-Brockmann, and Jan Tschichold [...] received worldwide admiration for its formal discipline: images and text were organized by geometrical grids. Adopted internationally, the grid and sans serif typefaces such as Helvetica became the classic emblems of Swiss graphic design. [...] [With] design work across a range of media, including posters, magazines, exhibition displays, brochures, advertisements, books, and film, [...] the Swiss designers' modernist elements remain an indispensable part of today's graphic language.

Hollis, Richard. 2006. *Swiss Graphic Design: The Origins and Growth of an International Style, 1920-1965*. London: Lawrence King Publishers.

TEMAS E FASES

Trabalho de grupo (2 a 3 pessoas). A escolha dos temas fica ao critério dos alunos, devidamente discutida e negociada com as docentes.

01 (pesquisa)

- recolher textos sobre o tema (seccionar, editar),
- recolher imagens para ilustrar os textos (ilustrar, referenciar).

02 (edição)

- escrever uma síntese de 200 a 400 palavras (texto editorial),
- reunir os conteúdos numa publicação impressa (jornal, 8 páginas mínimo, PB + 1 cor, dependendo do formato),
- definir título, secções, artigos, destaques, imagens, etc.

03 (design)

- formato, grelha, *layout*, tipografia, linguagem e identidade,
- incluir na publicação impressa um *'insert'* (e sua forma de integração) que consiste numa representação diagramática (um mapeamento do tema) de relações entre palavras-chave, conceitos, figuras chave.

04 (apresentação)

- apresentação à turma do tema e da publicação.

CALENDÁRIO

26 Out. — lançamento

TPC – definição dos grupos de trabalho, leitura das referências, escolha de tema e pesquisa de conteúdos para circunscrição do tema.

29 Out. a 02 Nov. (pesquisa, edição)

aula 1 – comunicação dos grupos e temas + aula grelha.

TPC – pesquisa s/ tema (específico) e recolha de conteúdos.

aula 2 – discussão da pesquisa + estabilização de conteúdos (textos, imagens)
+ preparação do texto editorial.

TPC – pesquisa p/ diagrama.

aula 3 – estabilização de conteúdos (textos, imagens) + preparação do texto editorial
+ diagrama do tema.

TPC – pesquisa de referências formais.

05 a 09 Nov. — (edição, design)

aula 1 – exercício de *layout*

TPC – entrega do texto editorial até sexta (via drive, antes da aula).

aula 2 – finalização do exercício de *layout*.

TPC – pesquisa sobre formatos, grelha, linguagem (exemplos de publicações).

aula 3 – diagrama do tema + organização e distribuição de conteúdos (esquema de páginas)
+ formato, grelha, secções.

TPC – pesquisa de publicações (*layout*, tipografia, aspectos identitários).

12 a 16 Nov. — (finalização)

aula 1 – secções, tipografia, linguagem e aspectos identitários.

aula 2 – apresentação de 1ª maquete impressa + indicações para apresentação à turma.

aula 3 – revisão das maquetes impressas + revisão da apresentação à turma.

18 a 23 Nov. — (apresentação/avaliação)

aula 1 – apresentação à turma (ver abaixo) incluindo maquete impressa.

aula 2 – apresentação à turma (ver abaixo) incluindo maquete impressa.

aula 3 – lançamento do P02.

TEMAS / OBJETIVOS / REFERÊNCIAS

A — NOVOS PRINCÍPIOS DE DESIGN (HOLANDA E ALEMANHA)

(objetivo) relacionar

Disseminação de princípios da nova tipografia: Piet Zwart (da velha à nova tipografia); Theo Van doesburg (De Stijl, tipografia, grelha e modularidade); Karel Teige (afirmação da tipografia moderna); Kurt Schwitters (impulsionador do *Circle of New Advertising Designers*, 1928), relacionando com outras figuras, vertentes de experimentação tipográfica, ou ainda com o papel das publicações na promoção dos ideais de design.

Hollis, Richard. "PARTE 01". *Swiss Graphic Design*. London: Lawrence King Publishers, 2006. DG 6/252

Spencer, Herbert. *Pioneros de la tipografía moderna* (1969). Barcelona: Gustavo Gili, 1995. DG 5/8

Tschichold, Jan. *The New Typography*. (1928). Trans. McLean, Ruari. Berkeley: University of California Press, 1998. DG 6/189

Heller, Steven. *Merz to Emigre and beyond: Avant-Garde magazine design of the Twentieth Century*. London: Phaidon Press, 2003. DG 6/187

B — DESIGN SUÍÇO E OS PRINCÍPIOS DA ARQUITECTURA DA PÁGINA

(objetivo) contrapor

A grelha modernista; influências do concretismo e arquitectura; conciliação de função e estética (Josef Müller-Brockmann, Karl Gerstner).

Hollis, Richard. "PARTE 03 – The grid. From Architecture to the Page". *Swiss Graphic Design*. London: Lawrence King Publishers, 2006. DG 6/252

———. "The Modernist Grid." *About Graphic Design*. London: Occasional Papers, 2012. 211-214.

Williamson, Jack T. "The Grid: History, Use, and Meaning." *Design Issues*. 3, 2. (1986): 15-30.

C — UM NOVO DESIGN GRÁFICO E INFLUÊNCIA DAS ESCOLAS.

(objetivo) aprofundar

O papel das escolas, e publicações associadas, na consolidação do design Suíço (*Neue Grafik*, Zurique, Basileia, Emil Ruder, Armin Hofmann)

Hollis, Richard. "PARTE 04 – From Kostruktive Grafik to Neue Grafik / Basel: Armin Hofmann and Emile Ruder". *Swiss Graphic Design*. London: Lawrence King Publishers, 2006. 247. DG 6/252

Ruder, Emil. *Typographie: A Manual of Design*. (1967). 7th Revised edition. Verlag Niggli AG, 2001.

Hofman, Armin. *Graphic Design Manual: Principles and Practice*. (1965). 5th ed. Braun Publish,Csi, 2001

D — EXPORTAÇÃO: UM ESTILO INTERNACIONAL.

(objetivo) expandir

A exportação do estilo Suíço na Europa, Estados Unidos, Japão (papel dos designers e professores).

Hollis, Richard. "PARTE 05 – An International Style". *Swiss Graphic Design*. London: Lawrence King Publishers, 2006. 251-260. DG 6/252

Meggs, Philip. "The international typographic style." *A History of graphic design*. (1983). 5th ed: John Wiley & Sons, 2012. 372-389. DG 5/22

DCIII — P01

ANEXO 1 (EXERCÍCIO DE LAYOUT)

O grupo de trabalho deverá paginar dois *spreads* de uma brochura de apresentação (em formato A4) do texto de Jack Williamson *The Grid: History, Use and Meaning* (1986). Para tal deverão começar por ler o texto e analisar o conteúdo a compor (um excerto do texto e pasta com imagens) disponibilizado na *Drive*, devendo o trabalho ser realizado apenas com os conteúdos disponibilizados.

De seguida deverão definir uma grelha, o que implica num primeiro momento a escolha de uma fonte para composição do corpo de texto e a realização de testes de composição com diferentes relações de corpo e entrelinha para determinar a boa largura de coluna. Posteriormente deverão construir a grelha, o que pressupõe a representação nas páginas mestras do formato, das margens, da área tipográfica, das colunas e módulos, das goteiras, dos marcadores e da *baseline grid*.

De seguida deverão definir estilos de caractere e de parágrafo que permitam colmatar todas as necessidades do texto (título, subtítulo, corpo de texto, destaques, legendas, notas de rodapé e marcadores). As escolhas tipográficas ficam ao critério dos alunos (limitadas, no entanto a 2 famílias).

E por fim deverão dar início à paginação dos dois *spreads*. Estando a paginação concluída, o grupo de trabalho deverá fazer um *package* do trabalho (que reúne numa mesma pasta o ficheiro InDesign — exportado para IDML —, as fontes utilizadas e as imagens).

CONTEÚDOS

disponíveis na *Drive*

AJUDA ONLINE

<https://helpx.adobe.com/indesign/user-guide.html>

https://helpx.adobe.com/indesign/using/adding-text-frames.html#place_import_text

<https://helpx.adobe.com/indesign/using/paragraph-character-styles.html>

<https://helpx.adobe.com/indesign/using/creating-text-text-frames.html>

<https://helpx.adobe.com/indesign/using/footnotes.html>

DCIII — P01

ANEXO 2 (COMPONENTE PROJECTUAL)

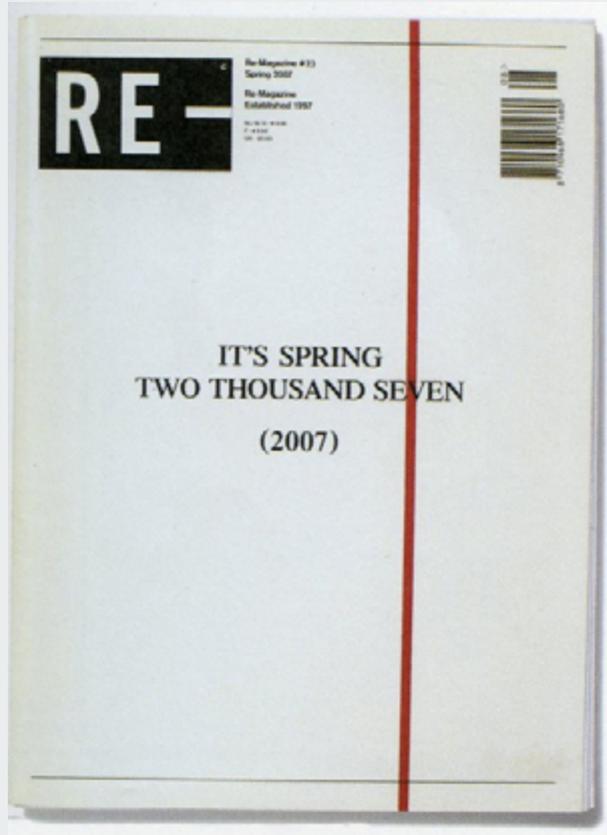
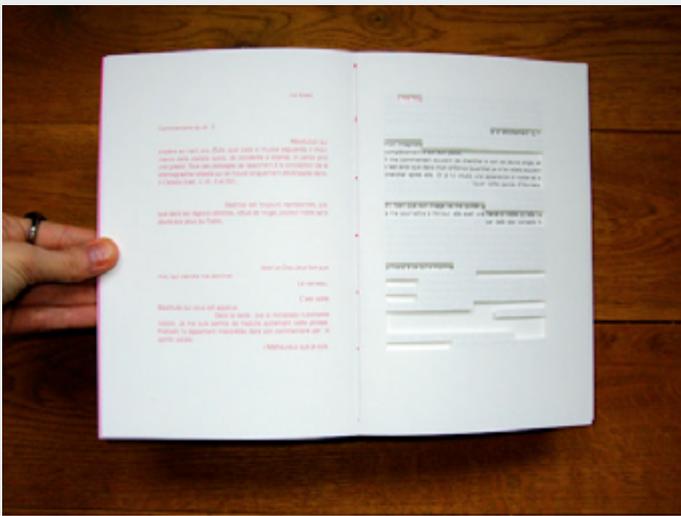
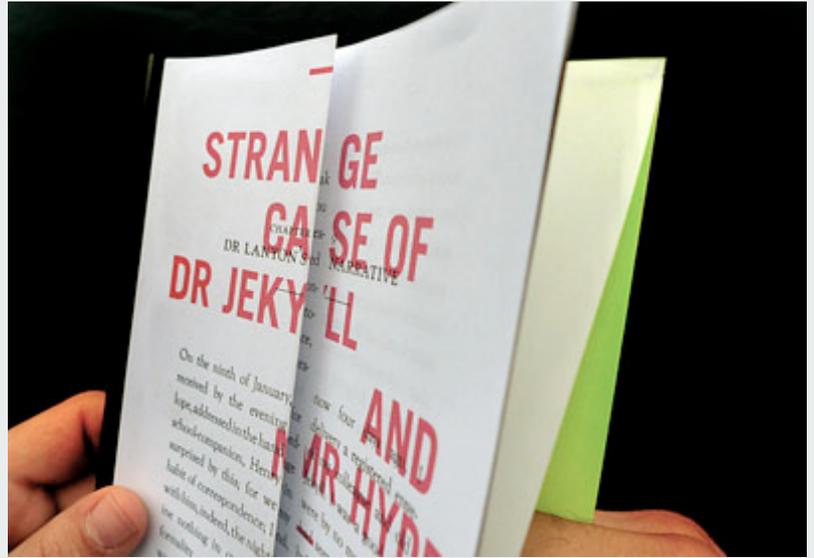
objecto, suporte, formato, forma, estrutura, escala, sequência, assunto e sentido, layout, tipografia e imagens, linguagem, identidade e expressão

01 — Objecto (Forma e Conteúdo)

- conteúdos a incluir (dependendo da sua especificidade)
  - considerar o conteúdo (texto, imagens) e o formato dos conteúdos a incluir
- Suporte e formato (opções)**
- trabalhar o carácter da publicação (papel, impressão, cor)

<http://www.newworkmag.com/issue1.html>
<http://magculture.com>

Pauline gervasoni (design) – Dante Alighieri, la vita nuova, la vie nouvelle, self published, 2008
Alberto hernandez (design) – Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. self-published. 2007
Jop van Bennekom (conceito, design): <http://www.re-magazine.com>
(Sobre: <https://magculture.com/re-magazine-8-2002/>)

02 — Estrutura Gobl e distribuição dos conteúdos

- distribuição de conteúdo (extensão, sequência e secções)
- esquema de organização dos conteúdos (índices, índices, identificação e localização de conteúdos)

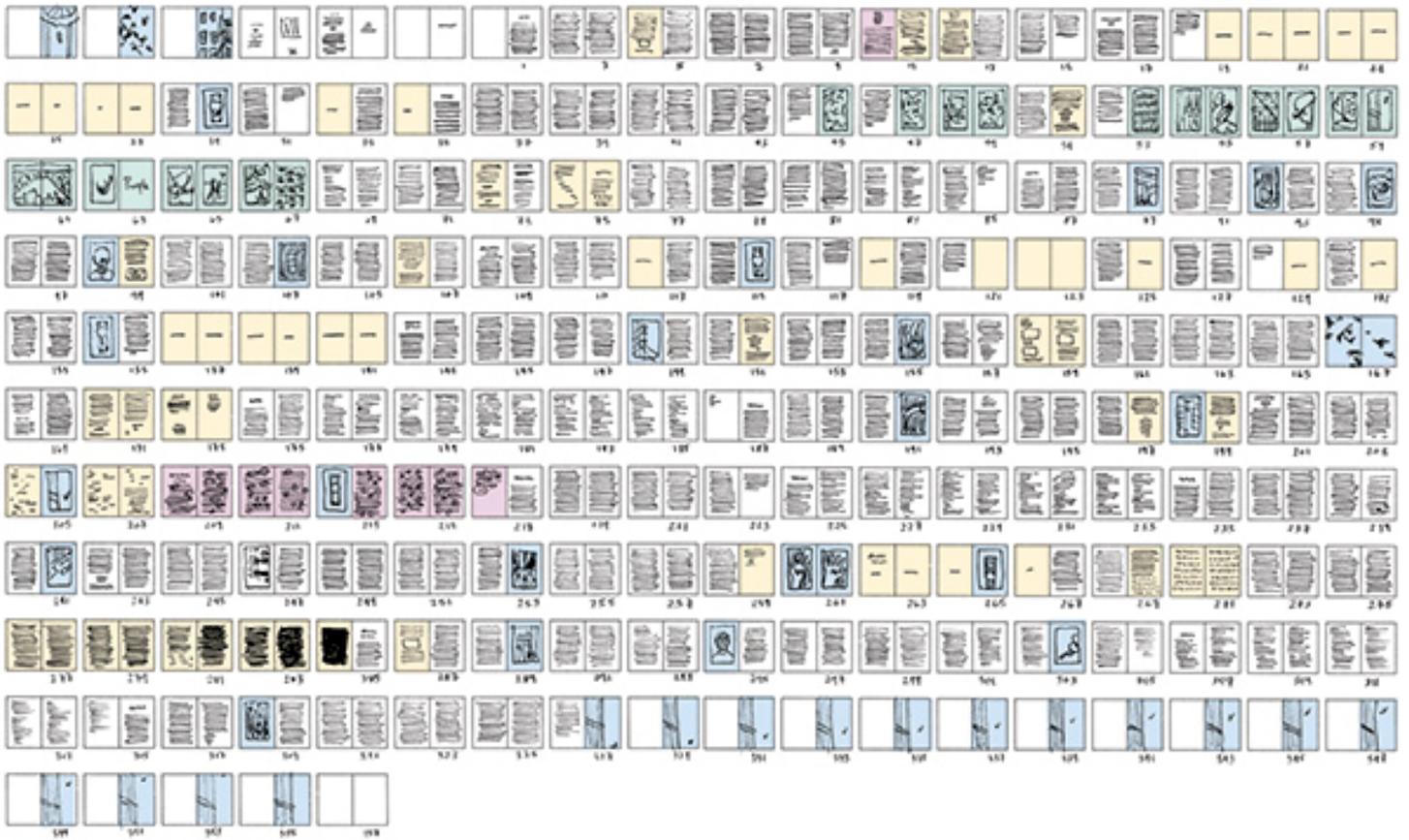

Imagem de zoë sadokierski. Visual Writing. PhD– Design. University of Technology, Sydney. 2010
<http://epress.lib.uts.edu.au/research/handle/2100/1042>

Rumors. bidoun magazine. <https://bidoun.org/issues>

Onlab. design reaktor berlin. udk berlin, 2008. <http://www.onlab.ch/projects/design-reaktor-berlin/>

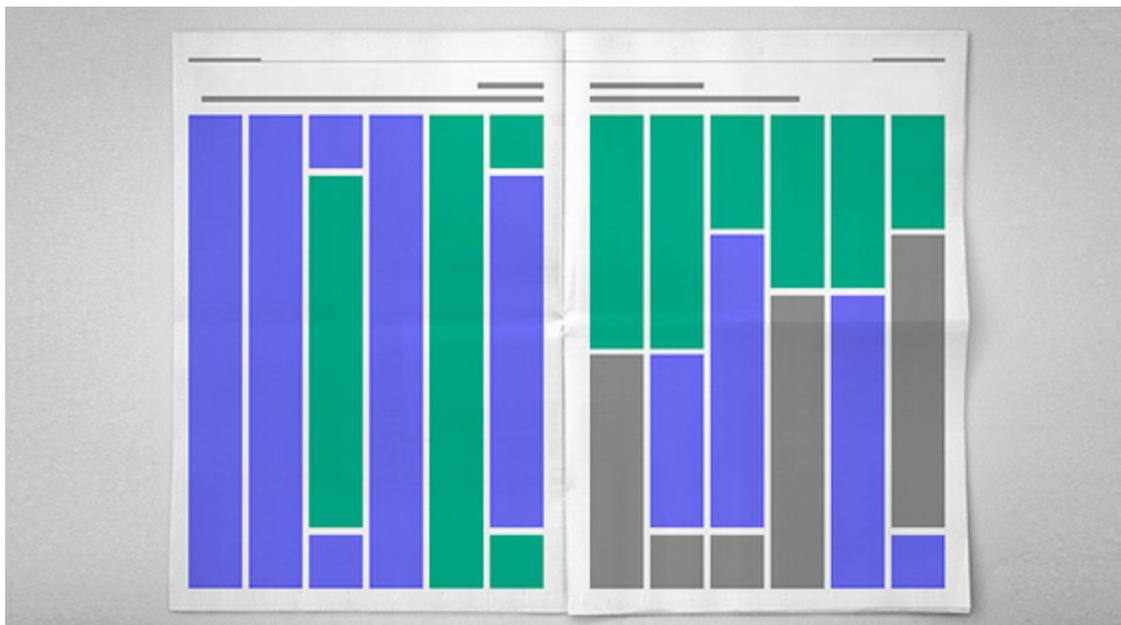
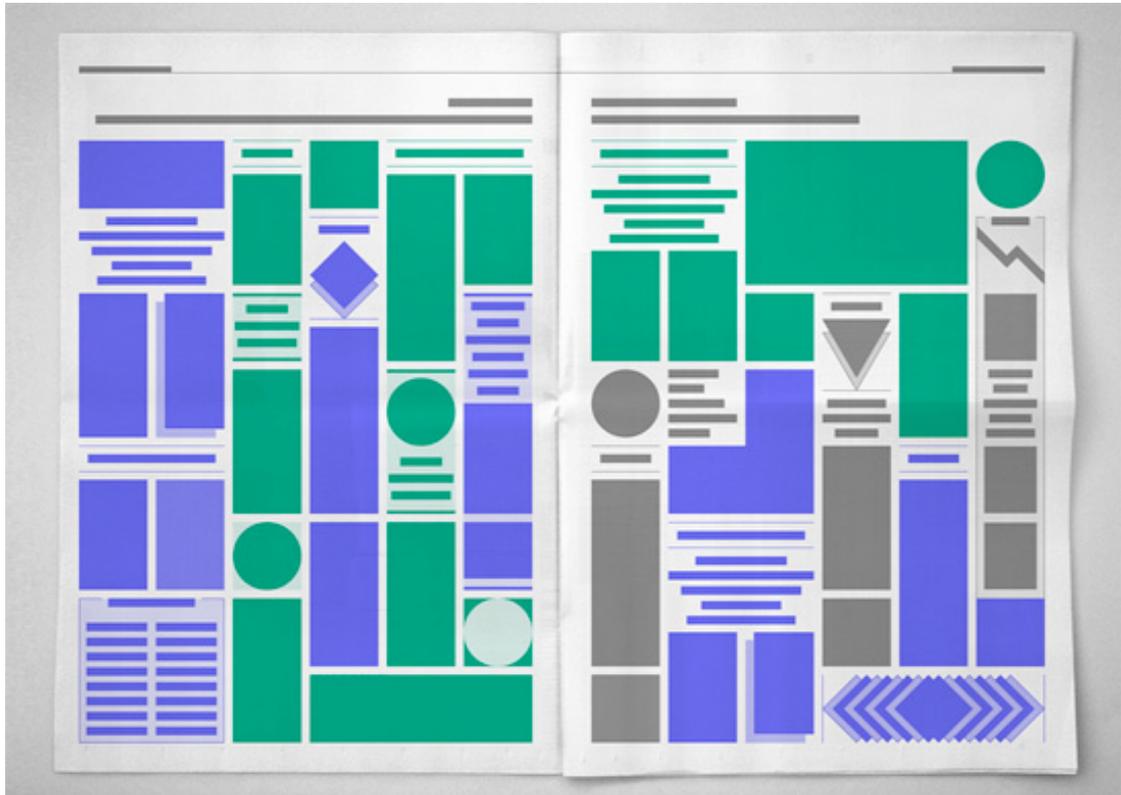
Imagens da exposição de "Irma Boom : Book Design", zurique.
Catálogo "Design and the Elastic Mind" (capa: Irma Boom, design: Daniel Maarleveld)
https://monoskop.org/images/0/Of/Antonelli_Paola_2008_Design_and_the_Elastic_Mind.pdf
Livro: colour based on nature. Irma Boom.
<https://www.ideabooks.nl/9789081865203-irma-boom-colour-based-on-nature>

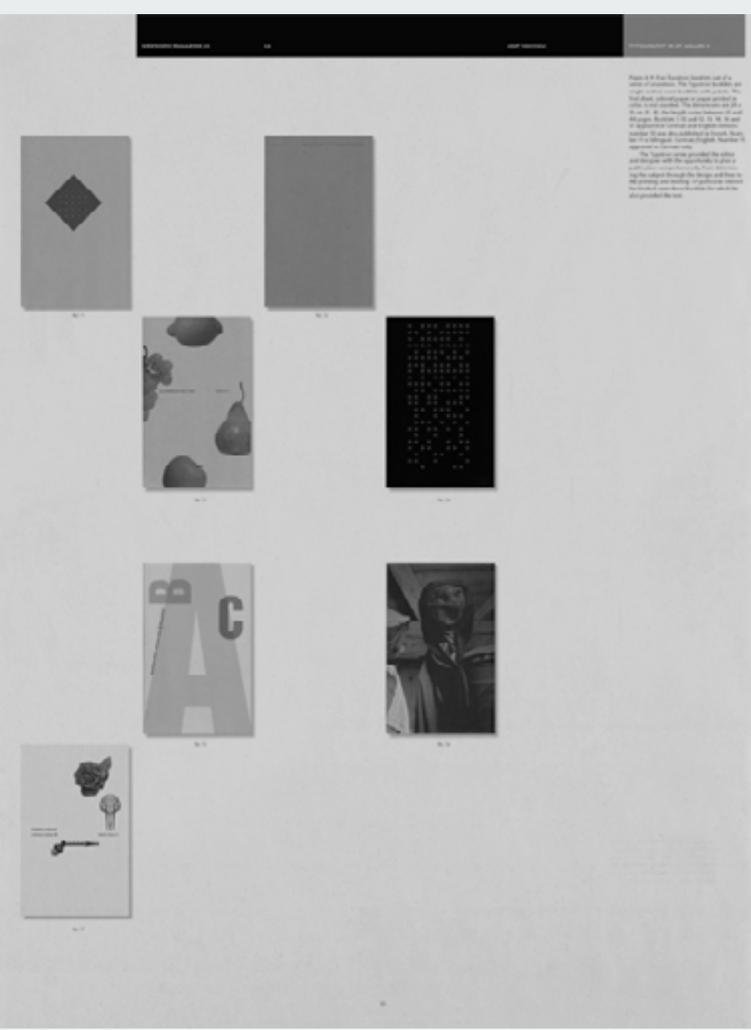
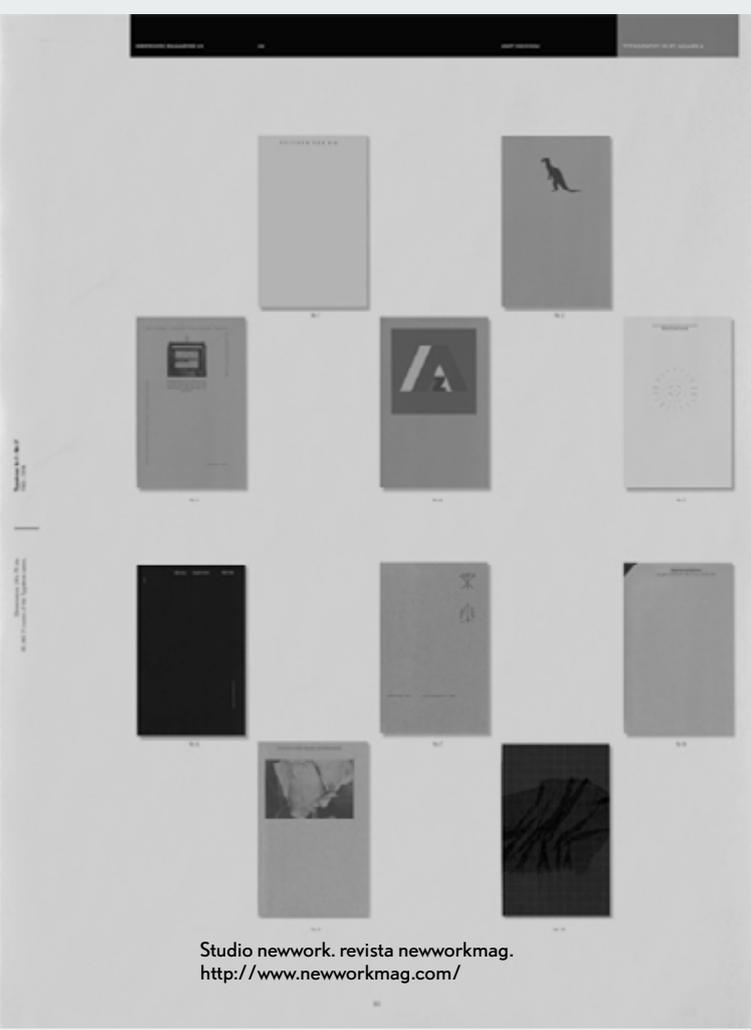
Na kim. Graphic magazine#12. manystuff special issue. 2009.
<http://graphicmag.kr/index.php?/issues/12-manystuff-special/>
 Invalid format, and anthology of triple canopy. (design by Project projects) Sternberg Press. 2012.
https://www.canopycanopycanopy.com/contents/invalid_format_an_anthology_of_triple_canopy_volume_1
https://www.canopycanopycanopy.com/contents/invalid_format_an_anthology_of_triple_canopy_volume_2
https://www.canopycanopycanopy.com/contents/invalid_format_an_anthology_of_triple_canopy_volume_3

03 — Grelha e Layout (Estrutura de Página)

- grelha, tema e variação (o todo e cada uma das suas partes ou secções)
- ordem, hierarquia (elementos de continuidade e diferenciação)

Exercício de Benoît Bodhuin sobre a variação de elementos na grelha
<http://www.bb-bureau.fr>
<http://player.vimeo.com/video/6195527?title=0&byline=0&portrait=0>

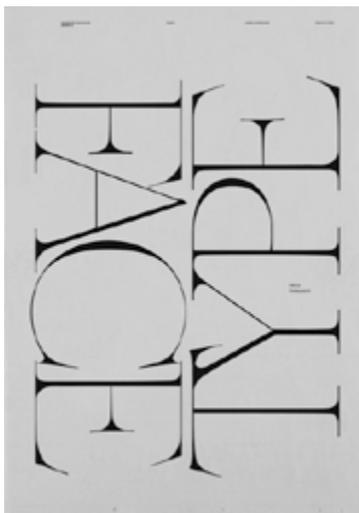
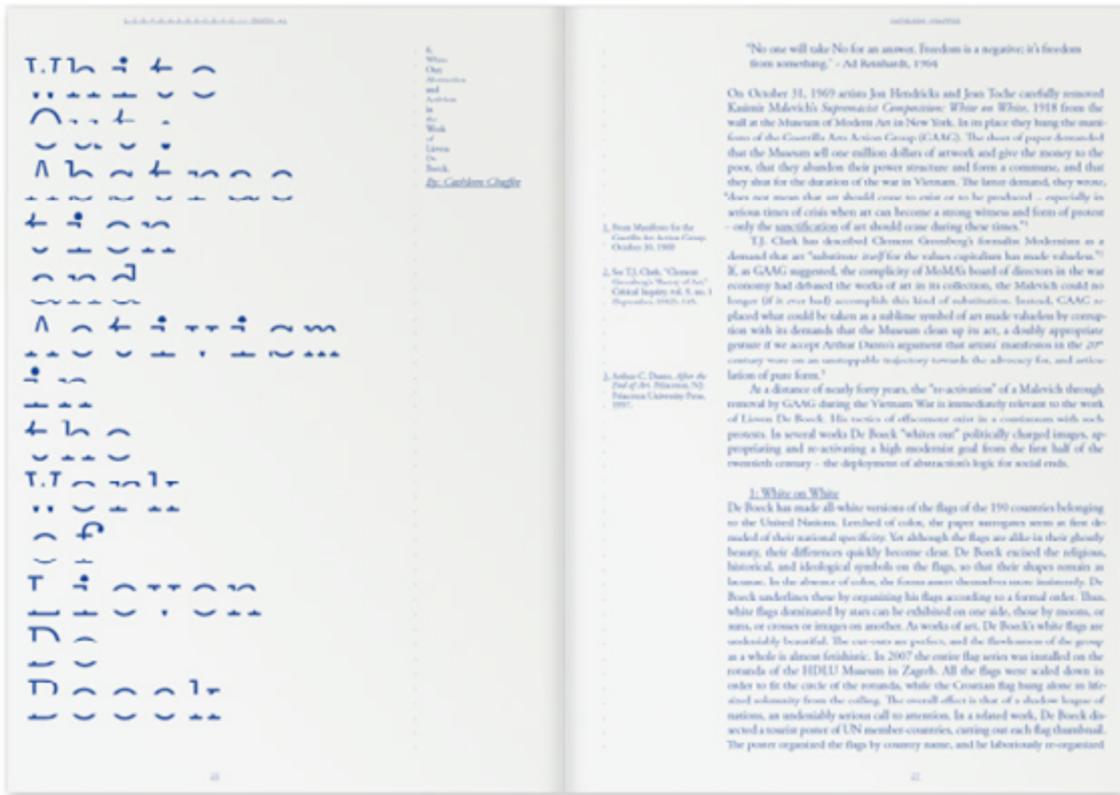
Project projects. Omer Fast. In memory. the green box, 2010.
<https://www.thegreenbox.net/en/books/memory>
<http://www.projectprojects.com>

04 — Linguagem e Identidade

- tipografia, imagens, grafismo (legibilidade e expressão)
- formatações específicas (secções e página)

Capa

- linguagem, identidade, expressão

Remco Van Bladel. *lievendeboeck texts#1, onomatopée*, 2007. <http://www.remcovanbladel.nl>.
<http://www.onomatopée.net>
 Studio newwork. revista newworkmag. <http://www.newworkmag.com/>

THE GREATNESS OF ALL TONICS
 for Depression, Brain Fog, Influenza, Anemia, Headache, Neurogia, Debility, Indigestion, Sleeplessness.

Bar through head and doing well

There was a gasp of horror in the casualty department of St. Peter's Hospital, London, E., when a fifty-year-old workman, Henry Arthur Sheppard, of Carrow Road, Canning Town, walked from an ambulance with a steel rod 13 inches long and half an inch thick through his head from below his left eye to behind his right ear.

He was rushed to the operating theatre and the bar was withdrawn without causing the slightest injury to either the brain or eye. Sheppard is making a good recovery, and is wondering what all the fuss was about.

MACKESON'S STOUT
does you DOUBLE good
 George Orwell

Penguin Books

Decline of the English Murder

It is Sunday afternoon, preferably before the war. The wife is already asleep in the armchair, and the children have been sent out for a nice long walk. You put your feet up on the sofa, settle your spectacles on your nose, and open *The News of the World*. Roast beef and apple sauce, followed up by suet pudding and driven home, as it were, by a cup of mahogany brown tea, have put you in just the right mood... In these blissful circumstances, what is it you want to read about? Naturally, a murder.

dentist or a solicitor, say

BACK PAGE—Get ONE

David Pearson para penguin book series. <http://www.davidpearsondesign.com>
 séries: Great Ideas Vol. I, II, III e Pocket Penguins.

Astrid Stavro. la librería de los escritores. ediciones la central, 2008.
<http://www.astridstavro.com/la-libreria-de-los-escritores/>

(Resumindo)*

objecto, suporte, formato, forma, estrutura, escala, sequência, assunto e sentido, layout, tipografia e imagens, linguagem, identidade e expressão

01 — Objecto (Forma e Conteúdo)

- conteúdos a incluir (dependendo da sua especificidade)
  - considerar o conteúdo (texto, imagens) e o formato dos conteúdos a incluir
- Suporte e formato (opções)**
- trabalhar o carácter da publicação (papel, impressão, cor)

02 — Estrutura Global e distribuição dos conteúdos

- distribuição de conteúdo (extensão, sequência e secções)
- esquema de organização dos conteúdos (índices, índices, identificação e localização de conteúdos)

03 — Grelha e Layout (Estrutura de Página)

- grelha, tema e variação (o todo e cada uma das suas partes ou secções)
- ordem, hierarquia (elementos de continuidade e diferenciação)

04 — Linguagem e Identidade

- tipografia, imagens, grafismo (legibilidade e expressão)
- formatações específicas (secções e página)

Capa

- linguagem, identidade, expressão

* a partir de: Klanten, Robert, and Sven Ehmann, eds. 2010. *Turning Pages: Editorial Design for Print Media*. Berlin: Die Gestalten Verlag.
ver tb: Klanten, Robert, Sven Ehmann, and Andrew Losowsky, eds. 2013. *Fully Booked: Ink on Paper*. Berlin: Die Gestalten Verlag.

DCIII — P01

ANEXO 3 (INDICAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO)

Devem proporcionar uma visão do objecto editorial. Tragam a maquete impressa do trabalho e incluam na apresentação as tipologias de página, a estrutura global do objecto e sua coerência em termos de layout, linguagem e identidade.

Devem preparar a apresentação para uma duração de 6 minutos.

Tragam um pdf (ou outro) para projectar que vos ajude a explicar sucintamente os seguintes aspectos:

a) introduzir o tema e abordagem — 1 min. (100 palavras)

- com ajuda do título e assunto visado (abordagem específica)
- com ajuda de um diagrama que sintetiza o tema e abordagem.

b) apresentar os tópicos/secções do objecto editorial — 2 a 3 min. (200 a 300 p.)

- conteúdos e sua distribuição no objecto editorial (com a ajuda do índice de conteúdos e esquema de páginas e/ou cadernos [secções, cadernos])
- exemplificar como o *layout* se diferencia em cada secção (evidenciar grelha, lógica de preenchimento, tipologias de página principais)

c) objecto final, identidade (capa e diagrama) — até 2 min. (200 p.)

- mostrar articulação das componentes da publicação (capa, diagrama, cadernos, cartazes).

d) concluir a apresentação — até 1 min (100 p.)

- indicando o que pode ser melhorado e como vai ser resolvido no tempo disponível.

Saibam começar a apresentação (pelo tema e objectivo do trabalho) e saibam igualmente terminar a apresentação (indicando como se conclui o trabalho).

Coloquem na Drive o pdf ou *keynote* da apresentação até antes da aula de dia 16 de Novembro, na pasta AP-P01, identificado por grupos (para discussão e revisão). O documento da apresentação final deve ser colocado na Drive até dia 18 de Novembro.

A apresentação realiza-se de 18 a 20 de Novembro. Podem usar o vosso computador desde que compatível com adaptador existente para Mac (minidisplayport > VGA) ou no caso de PC com saída VGA, dispensa-se adaptador.

Todos devem estar presentes no início da aula; será feita chamada.

A ordem das apresentações é definida pelas docentes.