

AUP 2308 - Projeto Visual IV - Mídia Impressa

2º Semestre de 2018

Horário: Sexta-feira das 18:50h às 22:30h

DOCENTE

Fernanda Sarmento

OBJETIVO

Refletir sobre o design de periódicos e seu papel na cultura contemporânea. Apresentar as especificidades do design de periódicos. Desenvolver a capacidade do estudante de realizar projetos de design visual direcionados a mídias periódicas.

PROGRAMA

Design editorial em publicações periódicas impressas e digitais e suas características. Análise do projeto editorial e gráfico de jornais e revistas a partir de exemplos nacionais e internacionais.

Tipografia aplicada ao design editorial e seus diversos elementos textuais.

Relações entre composição, tipografia, grid, ilustração, fotografia e infografia no design de periódicos.

Desenvolvimento de processos e métodos para estruturar conteúdos em periódicos.

Metodologias para a direção de arte e narrativas visuais em publicações.

Realização de projeto gráfico para mídia impressa.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas práticas e expositivas

Pesquisas e estudos de caso

Desenvolvimento de trabalhos individuais e em equipe

Apresentação e leitura de projetos visuais

Interlocuções com os professores

Discussões conjuntas e avaliação crítica dos trabalhos ao longo do curso

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será continuada.

Serão considerados: participação nas aulas; realização dos trabalhos solicitados segundo critérios e prazos constantes no cronograma; capacidade para análise e expressão em linguagem visual e qualidade dos resultados dos projetos visuais gráficos desenvolvidos.

Os pesos de cada exercício projetual serão os seguintes: Ex.1 e Ex.3 um ponto, Ex.2 e Ex. 4 dois ponto cada e Projeto final quatro pontos, totalizando dez.

NORMA DE RECUPERAÇÃO

Oferecimento de recuperação aos que obtiverem frequência mínima de 70% e nota mínima 3,0 (três).

EXERCÍCIO 1. Análise do projeto gráfico e estrutura visual do conteúdo de uma revista [equipes de 4 alunos]

Proposta: Preparar apresentação comentando os seguintes aspectos:

- a) Como o tema/conteúdo é distribuído, qual a estrutura editorial (seções, matérias, etc);
- b) Características da capa, do logotipo, linguagem da imagem da capa e das aberturas de matérias.
- c) Detalhar formato, grid e hierarquia da estrutura tipográfica (títulos, subtítulos, olhos, legendas, textos e número de páginas);

d) Analisar se o projeto possui características direcionadas ao público alvo.

Estratégia: Analisar a publicação conforme os critérios elencados acima, registrar e comentar as características do projeto que serão apresentadas.

Entrega: Apresentação em classe do arquivo montado + PDF no Google Drive

PROJETO REVISTA. Pesquisa de conteúdo e registro de imagens para a criação de uma publicação impressa [equipes de 4 alunos]. Optar entre os dois temas abaixo:

- A) Publicação que auxilie a valorização de territórios por meio da comunicação de aspectos relativos ao ambiente, à identidade, à história e à cultura de uma região/local da cidade.
- B) Publicação sobre design, meio ambiente e inclusão. Criar matérias com narrativas sobre projetos de produtos da exposição Design Brasil Século XXI (designer, material, processos, design, aspectos relativos à redução de impactos ambientais, etc).

Estratégia: Os Exercícios 2, 3 e 4 serão etapas preparatórias para o **Projeto revista completo** (detalhamento após Ex. 4).

EXERCÍCIO 2. Sumário. Apresentar a síntese do conteúdo pesquisado para o Projeto Revista em duas páginas de sumário (página dupla) para nova revista. [equipes de 2 alunos]

Proposta: Elaborar página dupla de sumário, a partir do conteúdo pesquisado. As páginas devem conter o título das matérias (incluir de 6 a 8 matérias), breve explicação do conteúdo (menos destaque que o título), foto(s) referente ao conteúdo e o número da página onde inicia a matéria.

Estratégia: Pesquisar um dos temas sugeridos, definir conteúdos em destaque para serem apresentados de forma sintética. Criar uma composição visual para na página dupla de sumário da revista.

Entrega: 2 páginas (1 dupla) no formato A4 (21 x 30 cm), coladas ou 1 página A3 dobrada + PDF no Google Drive

EXERCÍCIO 3. Espelho. [equipes de 4 alunos]

Proposta: Criar esquema gráfico com a definição do conteúdo de cada página da publicação.

Estratégia: Desenhar o conjunto de mini páginas duplas e especificar o que é cada seção dentro da estrutura da revista e qual o conteúdo geral de cada uma.

Entrega: 2 a 3 páginas esquemáticas.

EXERCÍCIO 4. Grid e de estrutura tipográfica. [exercício individual]

Proposta: Definir grid e estrutura tipográfica (títulos, subtítulos, olhos, texto, legendas e número de páginas) para as matérias da revista. Fazer os estudos em duas páginas duplas, utilizar textos e imagens que possam ilustrar a proposta.

Estratégia: Primeira página dupla: abertura da matéria com título, olhos (subtítulo), ao menos uma imagem grande, legendas e números de páginas. O texto pode iniciar nessa dupla ou na próxima. Segunda página dupla: texto em colunas, algumas imagens menores, legendas, números de páginas e olhos (opcional).

Entrega: Duas páginas duplas impressas em tamanho real

PROJETO FINAL: PROJETO REVISTA completo. [equipes de 4 alunos].

Proposta: Projetar uma revista impressa sobre um dos dois temas fornecidos. O projeto será apresentado por meio das seguintes seções: capa, sumário e quatro matérias. Os projetos serão feitos em grupos de 4 alunos, porém cada matéria deverá ser feita individualmente, utilizando o mesmo projeto gráfico para todos os alunos do grupo.

Definir conceito e título da publicação, esquematizar o conteúdo em um espelho [sequência de páginas], coletar e editar conteúdo verbal e visual, definir elementos de identidade visual [letras, cores, imagens], estrutura tipográfica do projeto visual [grid, colunas, margens, elementos da página, manchas de textos, hierarquias, estilos tipográficos], direção de arte

[composição, fotografia, ilustração e infografia]. O projeto deve contemplar a viabilidade de reprodução gráfica, considerando técnicas, materiais e possibilidades de inovação.

Estratégia: Eleger um único projeto gráfico para a revista a partir dos exercícios realizados. Criar capa com o título/logotipo da publicação e quatro chamadas. Criar página dupla com o sumário da publicação ou adaptar uma das propostas de sumário do grupo. Cada aluno irá desenvolver a sua matéria com oito páginas, relacionada ao tema geral da revista.

Entrega: Um exemplar da publicação impressa (boneco) no formato A4 com 36 páginas contendo capa, 4a capa, sumário (pag. dupla) e quatro matérias com 8 páginas cada + Manual com detalhamento do projeto gráfico + PDF da revista e manual no Google Drive.

CRONOGRAMA

MÊS	DIA	ATIVIDADE	BIBLIOGRAFIA
Agosto	24	Início das aulas e apresentação do programa e dos exercícios do curso Aula expositiva 1. Design editorial e publicações periódicas. Formação de equipes	SAMARA, Timothy. <i>Guia de design editorial: manual prático para o design de publicações</i> . Porto Alegre: Bookman, 2011.
	31	Aula expositiva 2 – Características gerais de publicações periódicas impressas e digitais. Aula expositiva 3 - Estudo de caso. Exercício 1: análise publicação periódica	SAMARA, Timothy. <i>Grid, Construção e Desconstrução</i> . São Paulo: Cosac Naify, 2007. ALI, Fatima. <i>A arte de editar revistas</i> . São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009.
Setembro	07	<i>Semana da Pátria. Reposição de aula. Início da pesquisa de conteúdo e registro de imagens para o projeto.</i>	KRUCKEN, Lia. <i>Design e território</i> . São Paulo: Studio Nobel, 2009. Cap. 7: Desenvolvendo projetos de valorização de produtos e territórios. p.98-108. KAZAZIAN, Thierry (org). <i>Haverá a idade das coisas leves: design e desenvolvimento sustentável</i> . 2a. ed. São Paulo: Senac, 2005.
	14	Entrega 1: Apresentação análise publicação periódica Aula expositiva 4 - Estrutura editorial e gráfica de revistas. Introdução ao exercício 2: sumário	
	21	Exercício 2. Síntese do conteúdo em sumário Atendimento Aula expositiva 5. Formato e Grid	
	28	Exercício 2. Atendimento e revisão final.	
Outubro	05	Entrega 2 - Sumário. Aula expositiva 6. Narrativa Visual. Introdução ao exercício 3: Espelho Atendimento	SAMARA, Timothy. <i>Grid, Construção e Desconstrução</i> . São Paulo: Cosac Naify, 2007.
	12	<i>Feriado. Reposição de aula nessa semana. Continuação da pesquisa de conteúdo e registro de imagens</i>	SAMARA, Timothy. <i>Design elements</i> . New York: Rockport, 2007.
	19	Atendimento: apresentação dos conteúdos pesquisados e propostas de espelho. Aula expositiva 7 - Estrutura tipográfica: hierarquia e conceitos básicos	SAMARA, Timothy. <i>Guia de design editorial: manual prático para o design de publicações</i> . Porto Alegre: Bookman, 2011.
	26	Entrega 3 - Espelho. Aula expositiva 8 - Percepção visual e composição	DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual . São Paulo: Martins Fontes, 2003.
	02	<i>Feriado. Não haverá aula.</i>	FEITLER, Bruno. <i>O design de Bea Feitler</i> . São Paulo: Cosac Naify, 2012.
Novembro	09	Atendimento. Entrega 4 – Grid e estrutura editorial.	

		Aula expositiva 9 - Direção de arte em revistas	
	16	<i>Feriado. Não haverá aula.</i>	ALI, Fatima. <i>A arte de editar revistas</i> . São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009.
	23	Projeto Final. Criar capa, sumário e matérias. Atendimento.	LUPTON, Ellen. <i>Novos fundamentos do design</i> . São Paulo: Cosac Naify, 2008.
	30	Projeto Final - Apresentação e revisão dos projetos e revisão	FEITLER, Bruno. <i>O design de Bea Feitler</i> . São Paulo: Cosac Naify, 2012.
Dezembro	07	Entrega Projeto Final. Comentários e discussão	

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LUPTON, Ellen. *Novos fundamentos do design*. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

_____. *Pensar com tipos: guia para designers, escritores, editores e estudantes*. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

SAMARA, Timothy. *Grid: construção e desconstrução*. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

_____. *Design elements*. New York: Rockport, 2007.

_____. *Guia de design editorial: manual prático para o design de publicações*. Porto Alegre: Bookman, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALI, Fatima. *A arte de editar revistas*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009.

BRINGHURST, Robert. *Elementos do estilo tipográfico*. São Paulo: Cosac Naify, 2005.

DONDIS, Donis A. *Sintaxe da Linguagem Visual*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

FEITLER, Bruno. *O design de Bea Feitler*. São Paulo: Cosac Naify, 2012.

FOGES, Chris. *Magazine Design*. Switzerland: Rotovision, 1999.

KAZAZIAN, Thierry (org). *Haverá a idade das coisas leves: design e desenvolvimento sustentável*. 2a. ed. São Paulo: Senac, 2005.

KRUCKEN, Lia. *Design e território: valorização de identidades e produtos locais*. São Paulo: Studio Nobel, 2009.

LUPTON, Ellen. *Tipos na tela: um guia para designers, editores, tipógrafos, blogueiros e estudantes*. São Paulo: Gustavo Gilli, 2015.

MEGGS, Philip. *História do design gráfico*. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

MELO, Chico Homem; RAMOS, Elaine. *Linha do tempo do design gráfico brasileiro*. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

_____. *Design Gráfico nos anos 60*. São Paulo: Cosac Naify, 2006. (Capítulos sobre a revista Senhor e a revista Realidade)

OWEN, William. *Magazine Design*, London, Laurence King, 1991.

RIBEIRO, Milton. *Planejamento Visual Gráfico*. Brasília: LGE Editora, 2003