b a belas-artes ulisboa

DESIGN EDITORIAL E NOVOS MEDIA

EDITORIAL DESIGN AND NEW MEDIA

Área científica Scientific domain	Design de Comunicação Communication Design
Anos letivos Academic years	2018–2021
Grau de ensino Degree	Mestrado Master of Arts
Duração Duration	Semestral Semestral
Horas de contacto Student workload	(TP 21 horas + OT 10,5 horas) (TP 21 hours + OT 10,5 hours)
ECTS	(6 ECTS)

largo da academia nacional de belas-artes — 1249-058 lisboa, portugal
+351 213 252 100 | www.belasartes.ulisboa.pt

PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes

A disciplina fomenta o desenvolvimento de competências para a análise, reflexão e exploração criativa de objetos e estratégias do design editorial no contexto dos novos media, nomeadamente:

a) reconhecer os novos paradigmas de edição que emergem do cruzamento e complementaridade de meios de produção e publicação;
b) promover a pesquisa como base do desenvolvimento do projeto, da concepção à sua implementação;
c) desenvolver capacidades de análise e crítica pelo reconhecimento de estratégias atuais de criação e publicação de conteúdos na era pós-digital;
d) adquirir autonomia conceptual e operativa, valorizando-se a colaboração em equipa;
e) aplicar metodologias adequadas aos meios e recursos disponíveis para a edição e publicação híbrida ou expandida;
f) fomentar a experimentação criativa em torno dos meios, processos e estratégias do design editorial, visando o desenvolvimento de um discurso crítico através da produção de artefactos de comunicação.

The course fosters the development of skills for the analysis, reflection and creative exploration of editorial objects and design strategies in the context of new media, namely:

a) recognize the new editorial paradigms that emerge from the intersection and complementarity of production and publication media;
b) promote research as the basis of the deployment of the project, from conception to implementation;
c) develop analysis and critique skills, through the recognition of current strategies of content creation and publishing in a post-digital age;
d) acquire conceptual and operative autonomy, while valuing team collaboration;
e) apply appropriate methodologies to the means and resources available for hybrid or expanded publishing;
f) foster creative experimentation around media, processes and strategies of editorial design, aiming at the development of a critical discourse through the production of communication artifacts.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus

A nível conceptual e operativo, os conteúdos desenvolvem-se em torno do diálogo entre meios analógicos e digitais, seus modos de criação, estruturação, acesso e apresentação de conteúdos. Assume-se o atual campo da criação editorial enquanto domínio em reconfiguração, cujos antecedentes podem ser traçados desde a democratização do desktop publishing e se alargam ao uso de recursos de natureza 'livre' e 'aberta', bem como, a novas possibilidades de edição e publicação. O contexto pós-digital reforça a diluição de fronteiras entre editor e leitor, e o papel do designer enquanto agente ativo na produção de conteúdo. Os conteúdos estruturam-se em torno de três núcleos: 1) Design e edição: publicar enquanto prática em design; 2) Design, edição e novos media: publicar na era pós-digital; 3) Ensaios: campos de especulação nas fronteiras do design e da edição.

On a conceptual and operative level, the syllabus is developed around the dialogue between analog and digital media, their modes of content creation, structuring, access and presentation. It assumes the current field of editorial creation as a domain in reconfiguration, whose antecedents can be traced back to the democratization of 'desktop publishing' and are broadened to the use of 'free' and 'open' resources, as well as new possibilities for editing and publishing. The post-digital context reinforces the dilution of boundaries between editor and reader and the role of the designer as an active agent in the production of content. The contents are structured around three nuclei: 1) Design and edition: publishing as a practice in design; 2) Design, publishing and new media: to publish in the post-digital age; 3) Essays: fields of speculation around design and publishing boundaries.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

A disciplina inclui aulas teóricas e aulas dedicadas à discussão e apresentação de temas e obras, como suporte à prática projetual. Os temas e referências propostos fomentam a aquisição da cultura específica e o desenvolvimento de uma abordagem crítica ao design editorial. Nas aulas de apresentação os alunos discutem, expõem e argumentam o seu projeto enquanto concretização prática de uma reflexão sobre o domínio editorial. A disciplina não é condicionada em termos de meios de produção, sendo aberta a diferentes estratégias operativas.

A avaliação contínua assenta na assiduidade, participação, empenho e evolução do aluno. Considerar-se-ão duas avaliações periódicas (uma av. a meio do semestre e outra no final) que incidem sobre diferentes fases de desenvolvimento do projeto e que contemplam a pesquisa, metodologia, experimentação, adequação e pertinência do trabalho desenvolvido pelos alunos, que é revisto na avaliação final.

A classificação final resulta da seguinte ponderação:

1. Avaliação contínua (10%);
2. Avaliação periódica (70%) — Elemento de avaliação: Projeto prático;
3. Avaliação final (20%) — Elemento de avaliação: Reformulação do projeto prático realizado ao longo do semestre.

The course includes lectures and classes dedicated to the discussion and presentation of topics and projects as support to the project practice. The proposed themes and references foster the acquisition of a specific culture and the development of a critical approach to editorial design. In the presentation classes the students discuss, argument and expose their project as a practical realization of a reflection on the editorial domain. The course is not constrained in terms of means of production, being open to different operative strategies.

Continuous assessment is based on attendance, participation, commitment and evolution of the student. Two periodic evaluations will be considered (one at the half of the semester and one at the final) that focus on different phases of project development and which contemplate the research, methodology, experimentation, adequacy and relevance of the students' work, which is reviewed in the final evaluation.

The final classification results from the following deliberation:

1. Continuous assessment (10%);
2. Periodic evaluation (70%) — Element of evaluation: Practical project;
3. Final evaluation (20%) — Element of assessment: Reformulation of the practical project carried out during the semester.

4 — Bibliografia Recomendada
Recommended Bibliography

Aldred, D. & Waeckerlé, E. (eds.) (2015). Code—x: Paper, Ink, Pixel and Screen. Farnham: bookRoom Press.

Drucker, J. (2013). Modelando a funcionalidade: do códice ao livro electrónico. In Cibertextualidades (pp. 135-146): Ceclico. (Reprinted from: 2009).

Gerritzen, M., Lovink, G., & Kampman, M. (2011). I read Where I am: exploring new information cultures. Breda: Graphic Design Museum, Valiz [DG 6/424]

Gilbert, A. (ed.) (2016). Publishing as an artistic practice. Berlim: Sternberg Press.

Goldsmith, K. (2011). Uncreative Writing: Managing Language in the Digital Age. Nova Iorque: Columbia University Press.

Ludovico, A. (2012). Post-Digital Print: the mutation of publishing since 1894. Eindhoven: Onomatopee 77. http://monoskop.org/images/a/a6/Ludovico,_Alessandro_-_Post-Digital_Print._The_Mutation_of_Publishing_Since_1894.pdf

09/2018