

Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Curso de Design

AUP 2303 DESIGN DE TIPOS

2º Semestre de 2018

Horário: quarta-feira, das 18h50 às 22h30

Site da disciplina: <<https://sites.google.com/usp.br/designdetipos>>

e-Disciplinas: <<https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=65384>>

Docente responsável: Profa. Dra. Priscila Lena Farias

Estagiário PAE: Fábio Mariano Cruz Pereira

Objetivos

- Desenvolver a competência para a concepção e desenvolvimento de fontes e famílias tipográficas digitais.
- Desenvolver conhecimentos a respeito dos aspectos estéticos, éticos, técnicos e conceituais envolvidos no projeto de fontes tipográficas digitais.
- Desenvolver a capacidade de análise de problemas, geração de alternativas e de avaliação de resultados, dentro do contexto da tipografia e do design visual contemporâneo.
- Proporcionar uma melhor compreensão das questões envolvidas na seleção, aplicação e desenvolvimento de fontes e famílias tipográficas digitais.

Programa Resumido

- A tipografia digital no contexto do design visual contemporâneo
- Concepção e planejamento de projetos em tipografia digital
- Introdução a softwares adequados para edição e geração de fontes tipográficas digitais
- Geração de fontes tipográficas digitais
- Desenvolvimento de famílias tipográficas digitais
- Aplicação de fontes tipográficas digitais em meios impressos e digitais

Programa

- A tipografia digital no contexto do design visual contemporâneo
 - exemplos relevantes de desenvolvimento e aplicação de famílias tipográficas
 - possibilidades técnicas
 - tendências
- Concepção e planejamento de projetos em tipografia digital
 - Definição de propostas
 - Definição de parâmetros de desenho
 - Legibilidade, leituraabilidade e expressividade
 - Estratégias para viabilização técnica
- Introdução a softwares adequados para edição e geração de fontes tipográficas digitais
 - Definição de contornos
 - Definição de métrica: entrelinha, espaçamento e kerning
 - Controle de visualização
 - Consolidação de fontes e famílias
- Geração de fontes tipográficas digitais
 - Preparação de matrizes
 - Plataformas
 - Formatos
- Desenvolvimento de famílias tipográficas digitais
 - Planejamento de famílias
 - Geração de arquivos consolidados

- Aplicação de fontes tipográficas digitais em meios impressos e digitais
 - Instalação e gerenciamento de fontes tipográficas
 - Aplicação de fontes e famílias em peças de design visual
 - Diferenças nas aplicações em meios impressos e digitais

Avaliação

A avaliação será feita de forma continuada, considerando as etapas de formulação, desenvolvimento e apresentação de projetos de tipografia digital.

Método

Em todas as etapas, serão avaliados os seguintes aspectos:

- adequação do trabalho à proposta
- compromisso com a obtenção de bons resultados
- competência no desenvolvimento de projetos
- competência na produção de textos
- habilidade técnica no desenvolvimento de fontes digitais
- qualidade gráfica dos resultados apresentados
- originalidade das soluções apresentadas
- respeito a valores éticos

Critério

A média final da disciplina será composta pelos seguintes itens:

1. Nota 1 (peso 1) = Projeto 'Resgates Tipográficos', composta por:
 - a. Definição de proposta (até 2 pontos)
 - b. Desenvolvimento de projeto (até 4 pontos)
 - c. Resultados finais (até 4 pontos)
2. Nota 2 (peso 2) = Projeto Final, composta por:
 - a. Apresentação de proposta (até 2 pontos)
 - b. Desenvolvimento de projeto (até 4 pontos)
 - c. Resultados finais (até 4 pontos)

Norma de Recuperação

Haverá a possibilidade de recuperação através de novo trabalho a ser desenvolvido logo após o término do curso.

- A recuperação será possível apenas para alunos com nota final entre 3 e 5, e que não estejam reprovados por falta.
- A recuperação consistirá na entrega de novo trabalho, individual, a ser apresentado em data a ser estipulada.
- Média de recuperação = (nota do novo trabalho + média anterior) / 2

Bibliografia

Bibliografia básica

- BAINES, Phil & HASLAM, Andrew 2002. *Type & typography*. New York: Watson-Guptill.
- BRINGHURST, Robert 2005. *Elementos do estilo tipográfico*. São Paulo: Cosac Naify.
- CHENG, Karen 2005. *Designing type*. New Haven: Yale University Press.
- FARIAS, Priscila 1998. *Tipografia digital: o impacto das novas tecnologias*. Rio de Janeiro: 2AB.
- HENESTROSA, Cristobal; MESEGUER, Laura & SCAGLIONE, José 2014. *Como criar tipos: do esboço à tela*. Brasília: Estereográfica.
- LUPTON, Ellen 2006. *Pensar com tipos: um guia para designers, escritores, editores e estudantes*. São Paulo: Cosac Naify.

Bibliografia complementar

- BAINES, Phil & DIXON, Catherine 2003. *Signs: lettering in the environment*. London: Laurence King.
- BEIER, Sofie. *Reading letters: designing for legibility*. Amsterdam: BIS.
- BLACKWELL, Lewis 1998. *20th century type [remix]*. London : Laurence King.
- CABARGA, Leslie 2004. *Learn FontLab fast*. Los Angeles: Iconoclassics.
- ESTEVEES, Ricardo 2010. *O design brasileiro de tipo digitais: a configuração de um campo profissional*. São Paulo: Blucher.
- FINIZOLA, Fátima 2010. *Tipografia vernacular urbana: uma análise dos letreiramentos populares*. São Paulo: Blucher.
- FARIAS, Priscila & PIQUEIRA, Gustavo (orgs.) 2003. *Fontes digitais brasileiras*. São Paulo: Rosari.
- FRUTIGER, Adrian 2002. *En torno a la tipografia*. Barcelona: Gustavo Gili.
- HELLER, Steven & FILI, Louise 1999. *Typology*. San Francisco: Chronicle Books.
- HELLER, Steven & THOMPSON, Christine 2000. *Letterforms: bawdy bad & beautiful*. New York: Watson Guptill.
- HENESTROSA, Cristobal 2005. *Espinosa: rescate de una tipografia novohispanica*. México, DF: Designio.
- MEGGS, Philip & McKELVEY, Roy (eds.) 2000. *Revival of the fittest: digital versions of classic typefaces*. New York: RC Publications.
- MILLER, J. Abbott 1996. *Dimensional typography*. Princeton : Kiosk/Princeton Architectural Press.
- SMEIJERS, Fred 1996. *Counterpunch: making type in the sixteenth century, designing typefaces now*. London: Hyphen.
- SPIEKERMANN, Erik & GINGER, E.M. 1993. *Stop stealing sheep and find out how type works*. Mountain View: Adobe Press.
- WILLBERG, Hans Peter & FORSSMAN, Friedrich 2002. *Primeros Auxilios en tipografia*. Barcelona: Gustavo Gili.
- WILLEN, Bruce & STRALS, Nolen 2009. *Lettering & type: creating letters and designing typefaces*. New York: Princeton Architectural.

Cronograma

Aula	Data	Atividades programadas	Observações
1	22 ago	Apresentação do programa Introdução ao desenvolvimento de fontes tipográficas digitais Explicações sobre o projeto 'resgates tipográficos'	Sala de aula com datashow e telão
2	29 ago	Definição de propostas para Projeto 'Resgate tipográfico': conjunto original, caracteres chave, proporções	LPG e Sala de aula
	5 set	<i>Recesso (Semana da Pátria)</i>	
3	12 set	Apresentação de propostas para Projeto 'Resgate tipográfico' Desenvolvimento de caracteres em ambiente digital, preparação de arquivos para transferência para software de edição de fontes	Sala de aula e Laboratório (LCG)
4	19 set	Projeto 'Resgate tipográfico': transferência de curvas para software de edição de fontes; espaçamento e kerning	Laboratório (LCG)
5	26 set	Projeto 'Resgate tipográfico': espaçamento e kerning; geração e instalação de fontes	Laboratório (LCG)
6	3 out	Projeto 'Resgate tipográfico': finalização de arquivos, revisão e geração de fontes *Data limite para envio de propostas de projeto pelo e-Disciplinas *	Laboratório (LCG)
7	10 out	Apresentação de resultados com Projeto 'Resgate tipográfico' Atendimento para definição de propostas para Projeto Final	Sala de aula com datashow e telão
8	17 out	Apresentação de propostas para Projeto Final	Sala de aula com datashow e telão
9	24 out	Desenvolvimento Projeto Final: desenvolvimento	Laboratório (LCG)
10	31 out	Desenvolvimento Projeto Final: desenvolvimento	Laboratório (LCG)
11	7 nov	<i>Avaliação de disciplinas ministradas no 2º semestre de 2018</i>	<i>local a ser definido pela CG</i>
12	14 nov	Desenvolvimento Projeto Final: desenvolvimento * Data limite para geração de primeira versão da fonte para testes *	Laboratório (LCG)
13	21 nov	Desenvolvimento Projeto Final: desenvolvimento	Laboratório (LCG)
14	28 nov	Desenvolvimento Projeto Final: finalização do trabalho, desenvolvimento de aplicações e apresentação	Laboratório (LCG)
15	5 dez	Apresentação de resultados com Projeto Final Entrega de arquivos finais e portfólios de projeto	Sala de aula com datashow e telão
16	12 dez	Divulgação de médias finais	Sala de aula
17	19 dez	Semana do TCC/TFG	

Caracteres-chave (caracteres essenciais para definição de métrica, proporções e estilo)

H O P V S h o p v e 1 5 0 6 . , -

Conjunto padrão de caracteres (conjunto mínimo de caracteres a serem desenvolvidos no Projeto Final)

Letras

A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c ç d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Números

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Acentos

^ ~ ` ´ ¨ ˆ ~

Pontuação

. , : ; ! | ? ¿ - - _ ' " ' ' " " "

Letras acentuadas

á à â ã ä é è ê ë ì î ï ñ ó ò ô õ ö ú ù û ü
Á À Â Ã Ä É È Ê Ë Ì Î Ï Ñ Ó Ò Ô Õ Ö Ú Ù Û Ü

Outros sinais

@ # \$ % & * () /

Checklist para finalização das fontes

- conjunto completo (maiúsculas, minúsculas, sinais, caracteres compostos)
- alinhamento (letras em relação à linha de base, acentos em relação a letras)
- proporções (maiúsculas e minúsculas, espessuras das hastes)
- métrica (posição das guias, valores indicados)
- caminhos abertos
- pontos ou caminhos sobrepostos
- codificação e formato da fonte
- nome da fonte e dos arquivos

Itens necessários para apresentação de propostas e resultados

Projeto 'Resgates tipográficos'

1. Proposta

Arquivo PDF, enviado pelo e-Disciplinas, contendo:

- conjunto de caracteres original
- caracteres-chave com indicação de métrica básica
- texto explicando a abordagem adotada para a digitalização

2. Resultados (apresentação em sala de aula)

3 pranchas A3 impressas, contendo:

- o conjunto de caracteres original
- o conjunto completo de caracteres desenvolvido
- o pangrama 'Zebras caolhas de Java querem mandar fax para moça gigante de New York'

3. Arquivos digitais com resultados finais (a serem enviados pelo e-Disciplinas)

- Arquivo matriz
- Arquivo(s) de fonte(s) gerada(s)
- PDFs das pranchas
- Termo de cessão da fonte criada

Projeto final

1. Apresentação de propostas

Apresentação oral acompanhada por exibição de 5 a 10 telas (formato PDF ou PowerPoint) contendo referências e esboços da fonte ou família tipográfica a ser desenvolvida.

O arquivo apresentado deverá ser enviado para avaliação pelo e-Disciplinas, em formato PDF.

2. Resultados (apresentação em sala de aula)

2.1. Ao menos 2 pranchas impressas, contendo:

- conjunto completo de caracteres desenvolvido
- pangrama 'Zebras caolhas de Java querem mandar fax para moça gigante de New York'
- cartaz promocional para a fonte

2.2. *Portfólio* (livreto impresso e encadernado), contendo:

- Texto sobre o projeto (pelo menos 3 parágrafos relatando proposta original, desenvolvimento, e comentários sobre os resultados obtidos)
- Esboços das várias fases de desenvolvimento
- Conjunto completo de caracteres
- Ao menos 3 exemplos de aplicação (situações e tamanhos diferentes)

3. Arquivos digitais com resultados finais (a serem enviados pelo e-Disciplinas)

- Arquivo matriz
- Arquivo(s) de fonte(s) gerada(s)
- PDF do livreto
- PDFs das pranchas