

— Syllabus

Dipartimento di progettazione e arti applicate

DASL06—

Diploma Accademico di Secondo Livello in Progettazione Artistica per l'impresa

corso in Design della Comunicazione visiva

Progettazione grafica editoriale

ABPR 19 — 125 ore 10 CFA teorico–pratico

a.a. 2020–2021

Professore Gianni Latino

Titolare di ruolo di Graphic design (ABPR 19)

Posta elettronica istituzionale (PEO): giannilatino@abacatania.it

Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00–13.00 / 14.00–19:00

Sede: via Raimondo Franchetti, 5

Cultore della materia: Tommaso Russo

— Obiettivi formativi

Fornire una adeguata conoscenza progettuale agli studenti della disciplina per la progettazione di una collana editoriale «Alfabeti tipografici» composta da tre tomi *Numeri, Lettere e Segni*. Lo studente svolgerà il ruolo di “artigiano intellettuale” in ambito editoriale, o del «grafico redattore» come lo definiva Albe Steiner (1913-1974), il progettista grafico come narratore visivo di storie di contenuto e di contenitore.

Occupandosi del contenuto (argomento della ricerca a sua scelta) e del contenitore, narrando l'oggetto libro dalla scelta del formato, caratteri, carta, legatura e linea editoriale. Ampio spazio sarà dedicato al *Basic Design Grundkus* cominciato col Bauhaus (1919) da Paul Klee, Johannes Itten, Josef Albers e poi Tomás Maldonado e Giovanni Anceschi alla Hochschule für Gestaltung (HfG) di Ulm. Formulazioni svolte in aula che permettono al progettista di attribuire una forma attraverso il basic design cuore della disciplina del designer. Il percorso progettuale prevede la realizzazione delle diverse fasi dell'oggetto-libro: dare forma, marginatura, composizione e imposizione per concludersi con la realizzazione del file esecutivo per la stampa.

Una riflessione sull'immagine fotografica: contenuto, contesto e senso. Pagina e sequenza. Il progettista diventa autore impaginando determina contesti definendo il senso, diventiamo auto senza saperlo. Tutto questo indagando i fattori responsabili della messa in atto del processo di interazione tra immagine e contesto, processo fondamentale della definizione del senso.

I workshop-culturali si svolgeranno durante l'anno accademico in corso, mirano a valorizzare il territorio locale, regionale e nazionale con mostre sulla cultura del progetto grafico, dove lo studente diventa autore dell'artefatto comunicativo in mostra tra contenuto e contenitore.

— Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Didattica a distanza (DAD)

I semestre: 1^a–8ª settimana (giovedì, venerdì e sabato) ore 08.30–11.50 scansione giornaliera (5 ore)

— Modalità esame

Esame orale sui testi di riferimento. Voto sulla ricerca progettuale e narrativa della collana editoriale «Alfabeti tipografici». È obbligatoria la revisione del progetto editoriale, non sono ammessi studenti senza

progetti revisionati. I tomi dovranno essere consegnati stampati all'esame. I file pdf inviati via mail per archivio sul progetto grafico.

– Prerequisiti richiesti

Conoscenza storica del progetto grafico editoriale e basi tecniche su software di impaginazione grafica.

– Frequenza lezioni

La frequenza è obbligatoria non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

– Contenuti e programmazione del corso

1. Presentazione del corso di Progettazione grafica editoriale. Teoria e pratica.	14. Basic design—grundkurs—pratica e teoria per la pedagogia del design <i>Antiprimadonna</i> Maldonado.
2. Narrazione visiva della collana «alfabeti tipografici» Numeri, lettere e segni tra contenuto e contenitore.	15. <u>Proiezione e dialogo</u> su <i>Linotype Genius. Passion. And really hot metal</i> , Onpaperwings (76', 2012).
3. <u>Proiezione e dialogo</u> su Linea rossa. Insieme per un disegno di cambiamento, Ardaco Productions (54', 2008).	16. Basic design—grundkurs—pratica e teoria per la pedagogia del design <i>Il nero come colore</i> Johannes Itten.
4. Processo tipografico. Stampa offset, lastre, fogli macchina, segnature e impaginazione 1/2.	17. Basic design—grundkurs—pratica e teoria per la pedagogia del design <i>influenzamento dell'ordine di lettura</i> Giovanni Anceschi.
5. Processo tipografico. Stampa offset, lastre, fogli macchina, segnature e impaginazione 2/2.	18. <u>Proiezione e dialogo</u> su <i>Giambattista Bodoni. Il principe dei tipografi</i> , CineTeleAudio (49', 2014).
6. <u>Proiezione e dialogo</u> su <i>Typeface. Characters both wooden & human</i> , Kartemquin educational (76', 2012).	19. Presentazione del piano dell'opera della collana editoriale «alfabeti tipografici» progetto finale.
7. Progettazione di un libro 1/4 <Dare forma>. I metodi aurei di armonia, equilibrio e proporzione.	20. Formati editoriali, cataloghi d'arte, monografie e libri scientifici e di studio come narrazione visuale.
8. Progettazione di un libro 2/4 <Marginatura>. La distribuzione degli oggi visivi nella pagina.	21. <u>Proiezione e dialogo</u> su <i>Il mestiere del libro</i> . Alberto Tallone, Digivi (31', 2010).
9. <u>Proiezione e dialogo</u> su Adrian Frutiger <i>Schriftengestalter</i> , Eva film (54', 2004).	22. L'immagine fotografica: contenuto, contesto e senso. Pagina e sequenza 1/2.
10. Progettazione di un libro 3/4 <Composizione>. Comporre i caratteri nella forma tra corpo e interlinea.	23. L'immagine fotografica: contenuto, contesto e senso. Pagina e sequenza 2/2.
11. Progettazione di un libro 4/4 <Imposizione>. Impostazione, imposizione e messa in macchina.	24. <u>Proiezione e dialogo</u> su <i>Milton Glaser To Inform & Delight</i> , Arthouse films (73', 2008).
12. <u>Proiezione e dialogo</u> su <i>Design is One Lella & Massimo Vignelli</i> , First Run Features (79', 2013).	25. Bodoni, l'errore tipografico è una cosa maligna. Conclusioni e riflessioni del corso.
13. Basic design—grundkurs—pratica e teoria per la pedagogia del design <i>Scioltezza del gesto</i> Johannes Itten.	

– Testi di riferimento obbligatori

Albe Steiner, *Il mestiere di grafico*, Einaudi, 1978.
Jan Tschichold, *La forma del libro*, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2003.
Jost Hochuli, *Il particolare nella progettazione grafica*, Compugraphic, 1988.
Jost Hochuli, *Come si fa un libro*, Agfa-Gevaert, 1989.
Robert Bringhurst, *Gli elementi dello stile tipografico*, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2001.
Warren Chappell, Robert Bringhurst, *Breve storia della parola stampata*, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2004.
Sigfrid Henry Steinberg, *Cinque secoli di stampa. Tipografia e caratteri, libri ed editoria*, Einaudi, 1961.
Franco Achilli, *Fare grafica editoriale*, Editrice Bibliografica, 2018.
AA. VV., *Disegnare il libro. La grafica editoriale in Italia dal 1945 ad oggi*, Grafis, 1989.
Hans Tuzzi, *Libro antico libro moderno, collana «Sfere extra»* Carocci editore, 2018.
Lucien Febvre, Henri-Jean Martin, *La nascita del libro*, La Terza, 2011.
Stanley Morison, *I principi fondamentali della tipografia*, Fabrizio Serra Editore, 2008.

– Testi di approfondimento consigliati

Fabrizio Serra, *Regole editoriali, tipografiche & redazionali*, Fabrizio Serra Editore, 2009.
Simon Garfield, *Sei proprio il mio typo. La vita segreta delle font*, Ponte alle Grazie, 2012.
Cristina Demaria, Riccardo Fedriga (a cura di), *Il paratesto*, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2001.
AA. VV., *Le forme della carta. Guida all'uso della carta nel progetto grafico*, Fedrigoni, 2018.
Silvio Balloni, *Scrittura e immagine. le forme del libro*, Pacini editore, 2012.
Maurizio Accardi, *Lèggere*, L'Epos, 2010.
Maurizio Accardi (a cura di), *Avvertenze per l'uso del libro*, L'Epos, 2006.
Paul McNeil, *The Visual History of Type*, Laurent King Publishing, 2017.
Francesca Sanfilippo, *Basic design* [tesi triennale], Accademia di Belle Arti, Catania, 2016.
AA. VV., *Manuale per le arti grafiche*, NavaPress, 3a edizione, 2013.
Pantone *Guide CMYK Coated e Uncoated*, Pantone LLC, 2010.
Erik Spiekermann, *FontBook Digital Typeface Compendium*, Fontshop, 2006.
Valeria Sciacca, *Progettare il libro* [tesi di Secondo Livello], Accademia, Catania, 2016.
Tommaso Russo, *Cultura del progetto grafico*, [tesi di Secondo Livello], Accademia, Catania, 2018.
Maria Nora Arnone, *Editoria di progetto*, [tesi di Secondo Livello], Accademia, Catania, 2018.
Leonardo Maltese, *Il silenzio del libro parlato*, [tesi di Secondo Livello], Accademia, Catania, 2020.

– Materiale didattico

All'interno della pagina dedicata alla disciplina, saranno presenti alcuni argomenti trattati durante le lezioni come approfondimento su supporto didattico digitale e multimediale (slides, video, monografie, articoli e saggi, etc.).

– Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata).
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze.
Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell'avvio delle lezioni o comunque non oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it