

**— LA CULTURA
NON È UN MESTIERE
PER POCHI MA UNA
CONDIZIONE
PER TUTTI.**

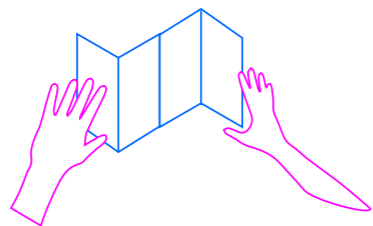
Elio Vittorini

**CHE
COS'È**

LA GRAFICA EDITORIALE

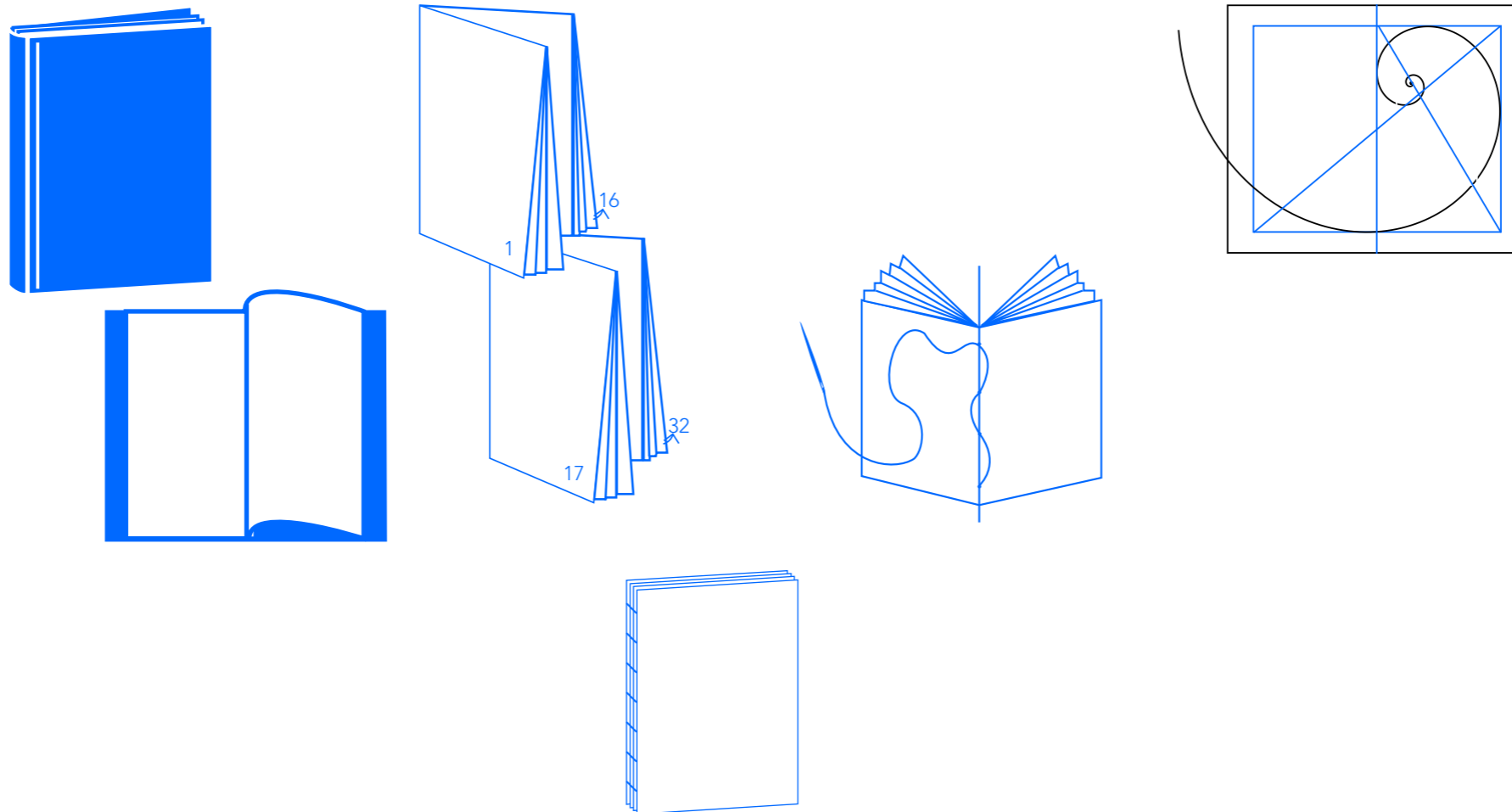
«Alle origini, il libro era una raccolta di fogli, su cui era stampato un testo, cuciti assieme. Niente copertina e, almeno ai primordi, niente titolo. Oggi il libro si costituisce come un testo che è avvolto da un certo numero di elementi che hanno la funzione di *presentare* il testo; questi elementi e i supporti in cui essi si inseriscono, fanno da intermediari verso i lettori[...] è il paratesto. "È attraverso [di esso] che il testo diventa libro" (G. Genette).»

A. Bandinelli, G. Lussu, e al., *Farsi un libro. Propedeutica dell'autoproduzione: orientamenti e spunti per un'impresa consapevole. O per una serena rinuncia, Leggere e scrivere*, Stampa Alternativa, 1993.

**CHE
COS'È ?
UN LIBRO**

I FERRI DEL MESTIERE IL CONFEZIONAMENTO DEL LIBRO

Quali sono i suoi elementi fondamentali dell'oggetto libro e quali regole compositive deve conoscere un grafico editoriale.

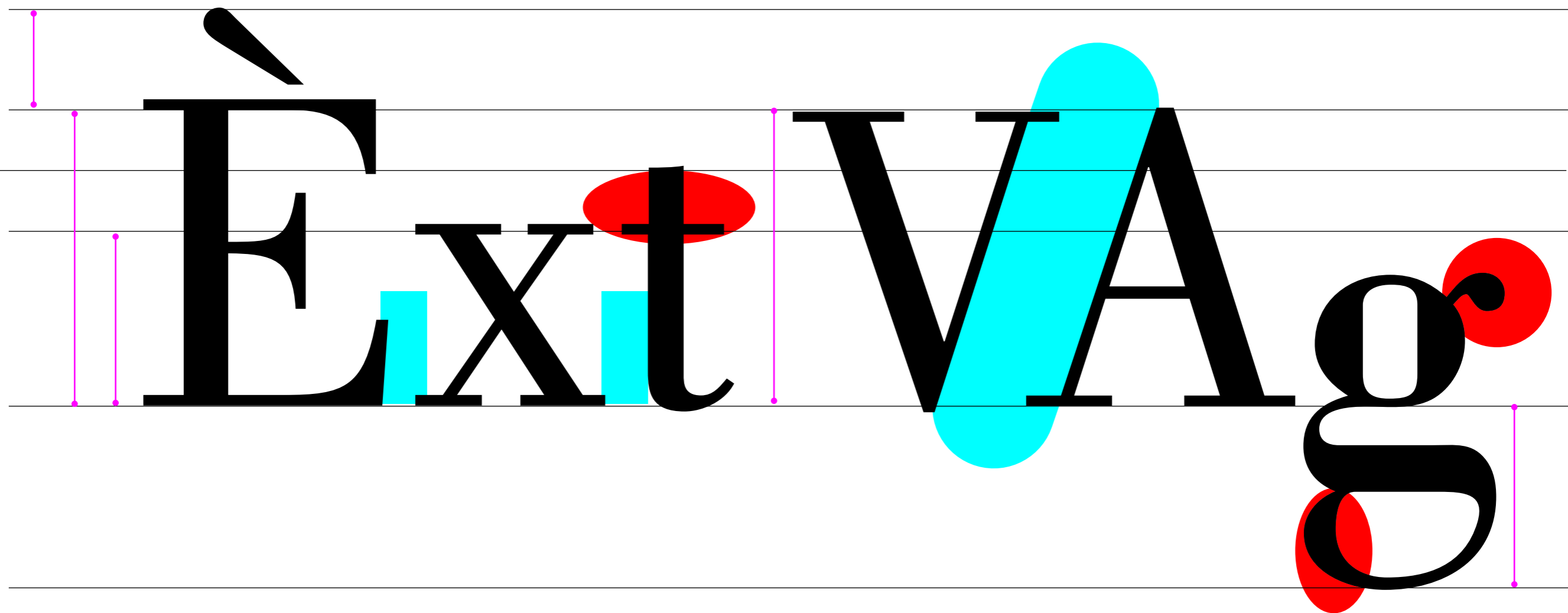
formati, anatomia della copertina

segnature, rilegature, carta

anatomia e costruzione della pagina

I FERRI DEL MESTIERE LA TIPOGRAFIA

Cos'è un carattere tipografico e quali sono le sue caratteristiche anatomiche. Come scegliere la font corretta per gli artefatti editoriali.

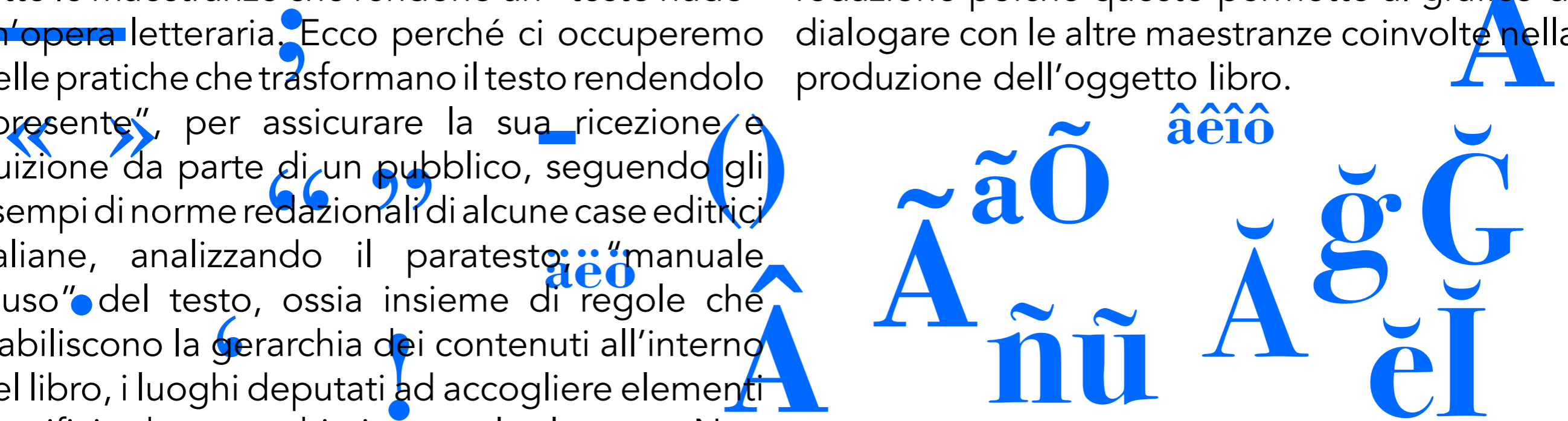

— Il lavoro in redazione e le norme che un grafico deve conoscere

È fondamentale capire la mappatura delle parti di un testo al fine di poter dialogare con tutte le maestranze che rendono un “testo nudo” un’opera letteraria. Ecco perché ci occuperemo delle pratiche che trasformano il testo rendendolo “presente”, per assicurare la sua ricezione e fruizione da parte di un pubblico, seguendo gli esempi di norme redazionali di alcune case editrici italiane, analizzando il paratesto “manuale d’uso” del testo, ossia insieme di regole che stabiliscono la gerarchia dei contenuti all’interno del libro, i luoghi deputati ad accogliere elementi specifici che ne chiariscono la lettura. Non affronteremo solo l’aspetto puramente grafico dell’oggetto libro ma anche quello legato alla redazione poiché questo permette al grafico di dialogare con le altre maestranze coinvolte nella produzione dell’oggetto libro.

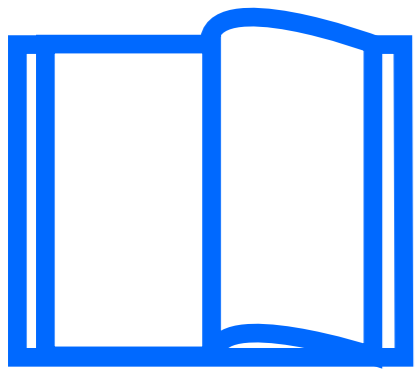
O— BIET— —TIVI

Come fa un illustratore a dialogare con la redazione e a predisporre il proprio lavoro in accordo con l'identità della casa editrice* e con le caratteristiche dell'oggetto libro in quanto contenitore?

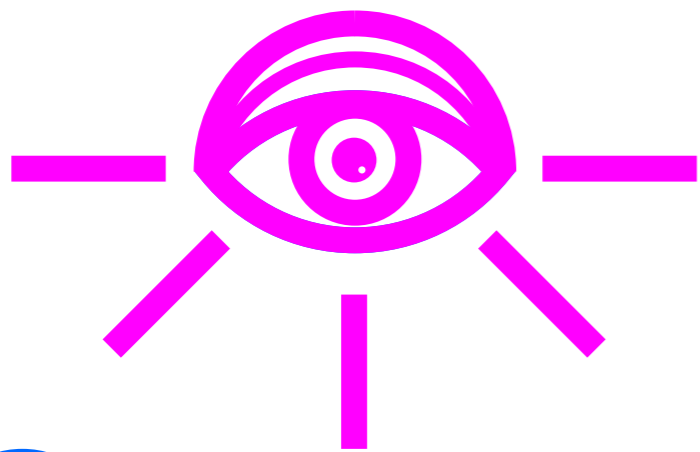
* chiariremo meglio cosa si intende, affrontando le teorie sul *paratesto*.

Il corso di *Elementi di grafica editoriale* mira all'acquisizione delle competenze necessarie al lavoro dell'illustratore in redazione, siano esse tecniche, attraverso l'utilizzo del programma Adobe Indesign, e il suo dialogo con Illustrator e Photoshop, che redazionali.

A supportare le competenze professionali sarà l'aspetto teorico in materia di cultura del progetto editoriale fondamentale per avallare e raccontare le scelte grafiche e progettuali di ciascuno in relazione stringente al lettore, alla casa editrice, al testo, al contesto.

Studieremo l'architettura della pagina, la micro e la macro tipografia e ci eserciteremo per padroneggiare la progettazione dell'oggetto libro attraverso la ricerca sul campo, ovvero l'analisi di casi studio proposti dalla docente ma anche dagli allievi nell'ottica di una lezione partecipata e sperimentale. Alla parte teorica sarà affiancata quella laboratoriale volta alla produzione e all'analisi critica di artefatti grafici.

CO

NO

SCE

RE

Per progettare

Se l'occhio non si esercita,
non vede. Se la pelle non
tocca, non sa. Se l'uomo non
immagina, si spegne.
Danilo Dolci

piccolo trattato sull'immensità del mondo

MDL 1 il libro come dispositivo culturale

Trasformare i gesti della lettura. Da Gutenberg e Manuzio all'editore di progetto.
La mediazione editoriale il sistema e la funzione editoriale tra case editrici, redazioni e lettori.

il libro come dispositivo culturale che significato simbolico ha l'oggetto libro in contesti di resistenza politica e culturale la mediazione editoriale

MDL 2 il libro come dispositivo espressivo

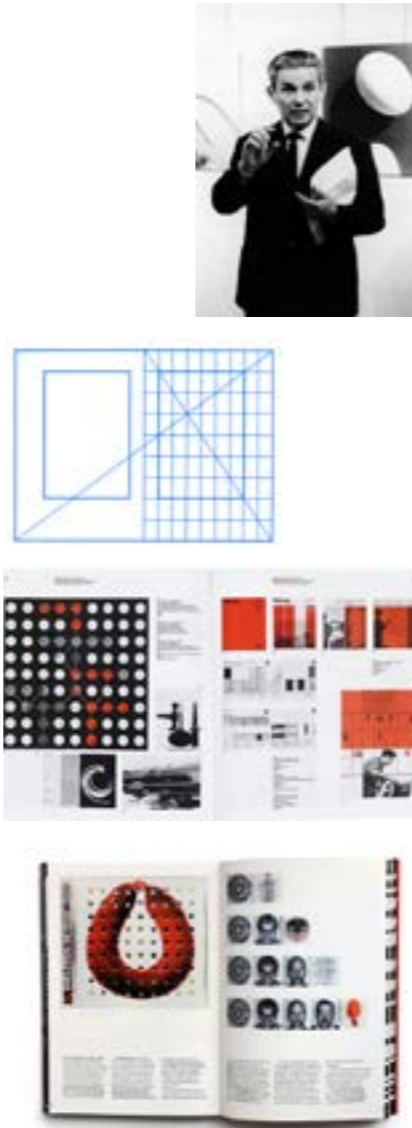

Type is power
Dalla penna d'oca all'ars artificialiter scribendi.

- * Fondamenti di tipografia attraverso la storia e l'evoluzione della scrittura.
- * Il potere della lettera come immagine.

La grammatica del vedere (e del leggere) trovarsi di fronte ad un poster sintesi verbo-visiva / trovarsi di fronte ad una rivista istruzioni per l'uso / trovarsi di fronte ad un libro leggere e guardare

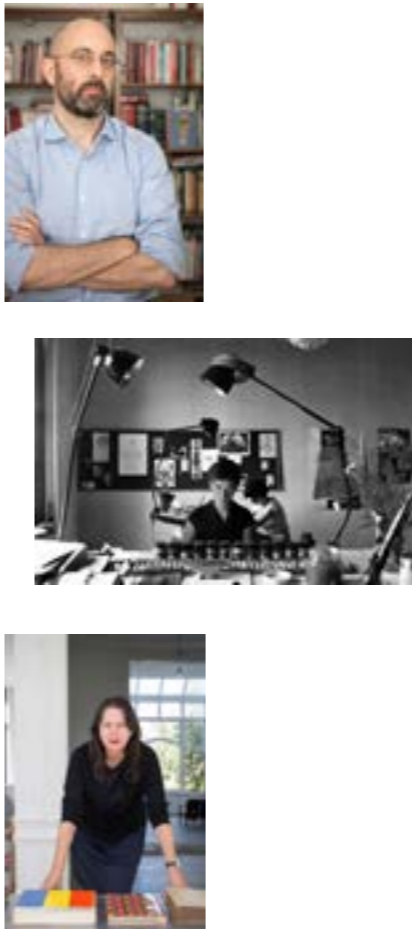
MDL 3 p1 rules tempo/spazio/sequenza

Rules – no more rules
Griglie di progettazione, costruzione e architettura della pagina.

Dalla regola alla sperimentazione grafica e tipografica. L'interazione tra le pagine e la disposizione degli elementi visivi per rafforzare il contenuto attraverso l'oggetto libro

MDL 4 bookcoverism illustrare la copertina

Grandi maestri
La grafica che ispira a partire dai casi studi di grandi maestri del bookdesign.

illustrare la copertina collana vs oneshot tendenze e prassi nel panorama contemporaneo

MDL 3 p2 lab tempo/spazio/sequenza

Il libro è un pretesto
Ogni pagina, o doppia pagina, è un luogo d'azione. L'oggetto libro racconta anche attraverso la sua forma, i suoi colori, i pieni e i vuoti, il ritmo e la sequenza, le pure lettere, le sole immagini.

Dalla regola alla sperimentazione grafica e tipografica. L'interazione tra le pagine e la disposizione degli elementi visivi per rafforzare il contenuto attraverso l'oggetto libro

MDL 2 il libro come dispositivo espressivo

Le fasi preliminari della messa in opera del progetto

Ricerca e sviluppo del concept
Raccolta ed estrazione dati per lo sviluppo del concept

Progettare
Padroneggiare gli strumenti per la progettazione di un artefatto editoriale compiuto

Breve storia della parola stampata

Com'è cambiato il libro in rapporto alla sua evoluzione culturale e tecnologia e in relazione al mercato, all'ampliamento della categoria dei lettori e delle tendenze letterarie e grafiche contemporanee.

**LIBRI
CHE
CAMBIA
NO**

**LETTORI
CHE
NASCO
NO**

stampa a caratteri mobili

italic e formato si riducono il libro si diffonde

il piacere della lettura, nuovi generi e nuovi lettori

alfabetizzazione e industrializzazione

consolidamento del sistema editoriale e del libro come oggetto di culto

social e letture tendenze e nuovi lettori

**SECONDA METÀ
DEL '400**

1500—1600

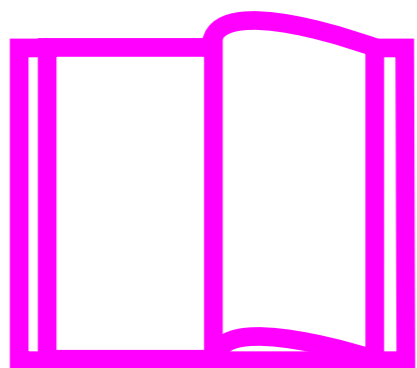
1700—1800

**PRIMA METÀ
DEL 1900**

**SECONDA METÀ
DEL 1900**

TODAY

PRO—
GET
—**TARE**

conoscendo

**DIETRO LA COPERTINA
DA VEDERE C'È SEMPRE
UN TESTO DA LEGGERE.**

M. Accardi, Il libro. Avvertenze per l'uso. L'epos, 2006

Spazio tempo materia

Le immagini parlano, vanno lette come si fa con le parole e vanno fatte interagire con lo spazio intorno, con i materiali, con le forme.

I FERRI DEL MESTIERE CONOSCERE I SOFTWARE, E LE FASI DELLA PROGETTAZIONE

Quali sono i passaggi da compiere prima di progettare un artefatto editoriale. Schizzare, saper maneggiare il software Indesign per l'impaginazione e conoscerne i rudimenti; approntare le prove di stampa; esportare l'esecutivo.

Alla parte teorica delle lezioni sarà affiancata una parte pratica durante la quale ci eserciteremo sulle basi del software ma anche con la carta per imparare a comprendere gli strumenti della progettazione e come usarli.

— esercitarsi

*prove tecniche
per intraprendere
una professione*

Id

IL

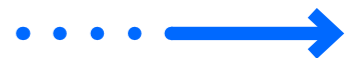
Indesign&Illustrator

*conoscere il programma
di impaginazione Indesign e come
questo dialoga con Illustrator e
Photoshop per la gestione delle
immagini*

BIBLIOGRAFIA OBBLIGATORIA

Manuale minimo

Per una visione d'insieme di cosa è la grafica editoriale e la sua storia, le regole e i passaggi di base per la progettazione di un libro.

Franco Achilli
Fare grafica editoriale,
Editrice bibliografica,
2018

Per orientarsi

Per una visione d'insieme del panorama contemporaneo.

Andrea Rauch,
Libri con figure. Illustrare nel XXI secolo: i classici, il comico, la storia, gli animali, la città, l'ambiente, il disagio,
Casa Uscher, 2021.

Letture critiche

Un invito a usare lo sguardo in modo diverso, attivo e critico.

Jhon Berger,
Questione di sguardi. Sette inviti al vedere fra storia dell'arte e quotidianità, Il Saggiatore,
2022

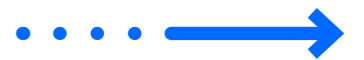
Personaggi, visioni, interpretazioni tra scrittori, illustratori e lettori.

Peter Mendelsund,
Che cosa vediamo quando leggiamo, Corraini, 2020

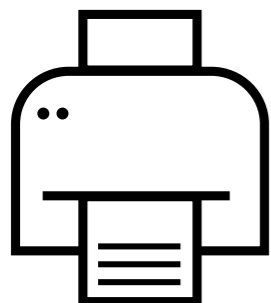
PROGETTO D'ESAME

progetto d'esame

1 Il libro è un pre-testo

—
Da stampare ai fini dell'esame in due copie, una personale e una per la microbiblioteca del corso.
—

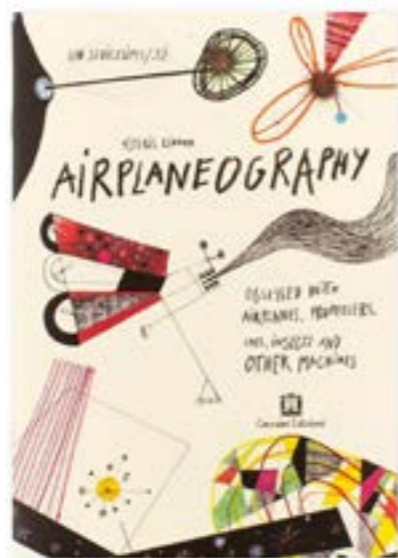
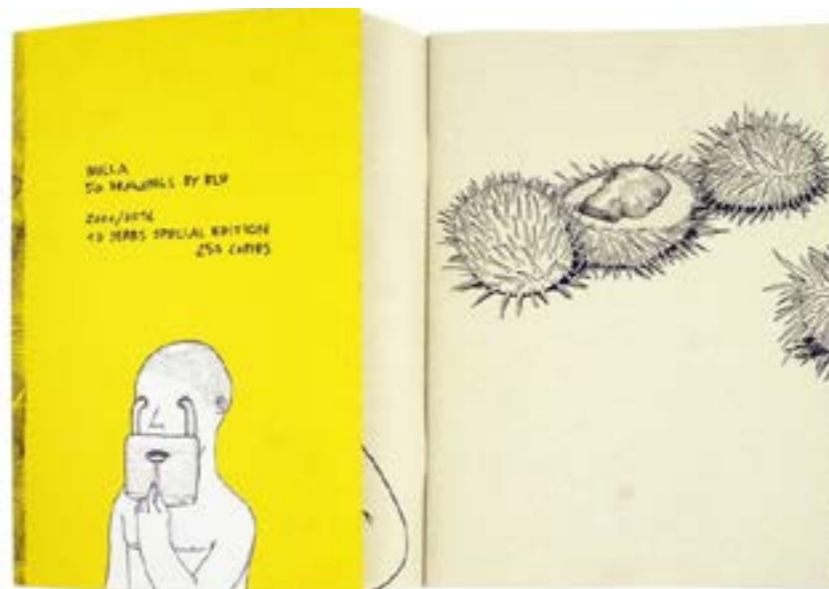

Per poter sostenere l'esame è **importante** e **obbligatorio** partecipare attivamente alle **revisioni** nei giorni stabiliti e commisuratamente all'evoluzione del progetto.

Ci sono delle fasi cardinali per lo sviluppo del progetto che richiedono la partecipazione alle revisioni:

- scelta dell'**argomento** (avverrà entro la fine delle lezioni);
- scelta del **layout**;
- evoluzione del **progetto**;
- prova di stampa e **approvazione** pre-esame.

Senza aver superato questi step non è possibile dare l'esame.

ALCUNI ESEMPI

Formato: A5

Cucitura: punto metallico

Numero di pagine: 20 pagine autocopertinate (16+4 per la copertina)

Uno spazio di sedici pagine è un luogo su cui far accadere qualcosa. Ogni pagina, o doppia pagina, è un luogo d'azione. Le parole, quando ci sono, sono mutevoli. A volte segnano, tracciano, spiegano... a volte giocano a fare le immagini. La cucitura una barriera, una fessura, un confine sfaldato... L'oggetto libro racconta anche attraverso la sua forma, i suoi colori, i pieni e i vuoti, il ritmo e la sequenza, le pure lettere, le sole immagini.

Libro illustrato? Fanzine? Ognuno racconterà, attraverso gli strumenti del fare editoriale, una storia o esplorerà un argomento, giocando con tutte le parti del libro. Preliminare alla progettazione, sarà lo studio e la fase di ricerca attinente all'argomento e a *case studies* d'ispirazione.

Ciascun allievo sarà libero nella progettazione del layout, nella scelta della carta, nell'uso del colore. Solo il formato e i paratesti hanno alcuni vincoli da rispettare e che vengono di seguito illustrati.

La prima di copertina dovrà contenere titolo, nome e cognome

In quarta di copertina andrà un breve colophon* e il concept di non più di 700 csi

*breve colophon

© nome, cognome

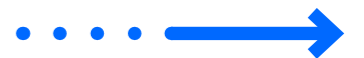
Elementi di grafica editoriale / Grafica e illustrazione, triennio / Accademia di belle arti di Catania / stampato nel mese di luglio 2024 (variabile a seconda del mese d'esame) / copia _/2

ulteriori specifiche tecniche verranno date a lezione

CASE STUDY

* Presentazione in pdf

Nell'ultimo anno sono stati pubblicati circa 83.950 libri in prima edizione; tra questi sale il numero di libri illustrati, silent book, graphic novel.

Cosa ti è capitato tra le mani e ha catturato la tua attenzione?

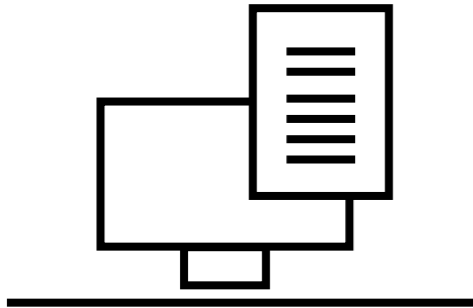
Adesso hai gli strumenti per un'**analisi critica** dell'artefatto editoriale e del lavoro iconografico e narrativo. adesso conosci un po' di più il mondo dell'editoria e puoi dare del libro una lettura critica e consapevole.

Quindi?

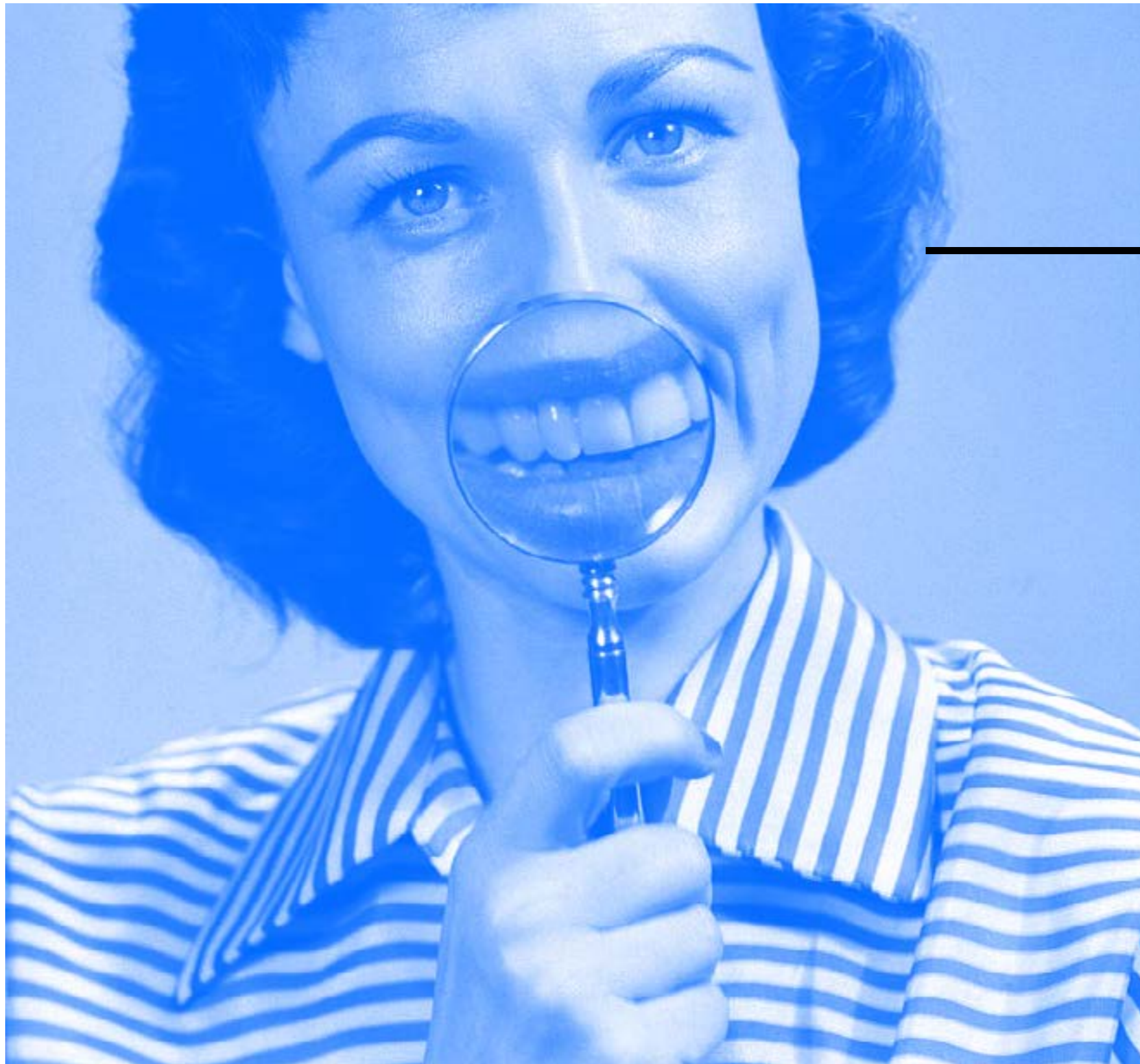
Porta un **caso studio** a tua scelta **tra i libri pubblicati in italia nel 2023**. Analizzalo secondo gli aspetti mostrati e studiati a lezione (maggior info più avanti*) da quelli editoriali a quelli artistici.

* più avanti nelle lezioni stileremo un elenco di tutti gli argomenti e i sottotemi che dovranno essere presenti nell'analisi del tuo caso studio.

La presentazione sarà corredata di schemi, timone, calcolo foglio macchina, segnature, carte, gabbia grafica, paratesti, breve storia della casa editrice e della collana se presente, breve bio di illustrat* e scritt*

— **Le fasi del progetto**
Fase preliminare

RICERCA
PRELIMINARE ED
ESPOSIZIONE
DELL'IDEA

**È OBBLIGATORIO SOTTOPORRE IL PROGETTO D'ESAME AL
DOCENTE E SEGUIRE LE FASI DI SVILUPPO INDICATE.
È DUNQUE OBBLIGATORIO PARTECIPARE ALLE REVISIONI.**

———— Fase uno

RICERCHE
APPROFONDITE
TIMONE E PRIMA
BOZZA DI LAYOUT

RICERCHE APPROFONDITE E PRIME BOZZE DANNO IL VIA AL PROGETTO. DA LÌ SEGUIRÀ L'EVOLUZIONE.

————— Fase due
e tre

**SVILUPPO DEGLI ARTEFATTI
INIZIAMO A VEDERE INSIEME IL PROGETTO.
PER ULTIMA LA COPERTINA.**

LE LEZIONI SARANNO IN PRESENZA

6a-7a settimana:

lunedì-martedì-mercoledì ore 08.45-13.15 //

8a-14a settimana:

giovedì-venerdì ore 14.00-18.15.

TEAMS DEL CORSO

**ELEMENTI DI GRAFICA EDITORIALE (DAPL04
GRAFICA-ILLUSTRAZIONE 2024)**

per file, comunicazioni e ricevimento
supplementare o alternativo.

GIORNO DI RICEVIMENTO

seguirà calendario

STRUTTURA DELLE LEZIONI

La lezione consta di una parte teorica e una
parte laboratoriale in cui ci applicheremo
soprattutto nello studio di Indesign.
È indispensabile avere a disposizione un
computer e il pacchetto Adobe.

REVISIONI E RICEVIMENTO

Il ricevimento avverrà ogni settimana secondo
calendario. Altre revisioni saranno concordate
con la classe.

**È obbligatorio sottoporre il progetto
d'esame al docente e seguire le fasi di
sviluppo indicate.**

Qualsiasi comunicazione da parte dello
studente avverrà esclusivamente tramite email
al seguente indirizzo

giorgiadicarlo@abacatania.it

PRIMO SEMESTRE

6a-7a settimana:

lunedì-martedì-mercoledì ore 08.45-13.15 //

8a-14a settimana:

giovedì-venerdì ore 14.00-18.15.

11-24 FEBBRAIO

ESAMI SESSIONE INVERNALE 2024

ABACT TRIENNIO
ELEMENTI DI GRAFICA EDITORIALE

TEAMS DEL CORSO
ELEMENTI DI GRAFICA EDITORIALE (DAPL04
GRAFICA-ILLUSTRAZIONE 2024)

Da qui riceverete le comunicazioni circa le lezioni, i calendari e avvisi vari.

Resta attiva ovviamente anche la comunicazione sul sito. In alcuni casi gli incontri relativi ai progetti potrebbero svolgersi tramite questo canale.

EMAIL

giorgiadicarlo@abacatania.it

Qui potete scrivermi per qualsiasi comunicazione.

LET'S TALK!

LET'S TALK!

LET'S TALK!