

— Syllabus

Dipartimento progettazione e arti applicate
DASL06—

Diploma Accademico di Secondo livello in Design per l'editoria
corso di Design per l'editoria

Design per l'editoria e tipografia

ABPR19 — 100 ore 10 CFA

a.a. 2022–2023

Tommaso Russo

— Obiettivi formativi

Il corso di Design per l'editoria e tipografia affronterà gli argomenti legati alla progettazione grafica con particolare attenzione alla tipografia e alla sua applicazione in ambito editoriale: dalla nascita della scrittura all'invenzione della parola stampata, dai modelli storici all'evoluzione digitale dei caratteri tipografici, dalle regole di composizione alla leggibilità di un testo scritto.

L'obiettivo è quello di introdurre lo studente e, allo stesso tempo, fargli acquisire quella consapevolezza critico/progettuale circa le scelte che riguardano il mondo della tipografia, più nello specifico della «microtipografia» (tipografia del dettaglio) e della «macrotipografia», attraverso l'approfondimento teorico e pratico di tutti gli elementi che fanno parte di questa disciplina: la forma della lettera, lo spazio tra le lettere, la parola, lo spazio tra le parole, la riga di testo, l'interlinea, la colonna di testo, le classificazioni dei caratteri, la struttura tipografica, il layout e il formato di un'artefatto editoriale, la grandezza e disposizione delle colonne di testo e immagini etc.

Le lezioni saranno composte da interventi teorici, approfondimenti storico/progettuali e da diverse esercitazioni pratiche, inerenti alla microtipografia e macrotipografia, volte ad integrare le nozioni acquisite durante il corso.

— Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Didattica frontale

— Esercitazioni e revisioni

Sono previste esercitazioni intermedie oggetto di valutazione al fine del conseguimento della materia.

— Elaborato finale

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da inviare in formato digitale tramite e-mail consegnare in versione stampata contestualmente prima dell'esame.

L'elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le seguenti caratteristiche:

1. Monografia (Ricerca monografica su un progettista grafico/periodo, scuola, movimento riguardante il graphic design).

Caratteristiche tecniche obbligatorie: 64 pagine + copertina; frontespizio, colophon, indice, premessa, ricerca storica, immagini, didascalie, note, apparati, bibliografia, sitografia;

2. Specimen tipografico. (Solo versione digitale)

Caratteristiche tecniche obbligatorie: 16 pagine (Autocopertinato);

NB: Tutti i testi devono essere rielaborati dallo studente; È obbligatoria la revisione del progetto editoriale, non sono ammessi studenti senza progetti revisionati; I file consegnati devono soddisfare i criteri necessari di un prodotto per la stampa.

— Modalità esame

Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione.
La valutazione comprenderà anche l'esercitazioni intermedie e l'elaborato finale.

— Prerequisiti richiesti

Conoscenza storica del campo editoriale e tipografico, utilizzo di software di Desktop publishing.

— Frequenza lezioni

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all'80% della totalità della didattica frontale come previsto da palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

— Contenuti e programmazione del corso

1. Presentazione del corso di Design per l'editoria e tipografia. Teoria e Pratica.	10. «Wayfinding e Tipografia informativa»
2. «Il carattere tipografico nella storia della stampa» Origine e sviluppo dei caratteri tipografici.	11. «L'immagine fotografica» Contenuto, contesto e senso
3. «La nuova tipografia» Dalla Tipografia elementare alla Tipografia Svizzera	12. «Sistemi di Griglia» Esercitazione pratica sull'impaginazione di un artefatto editoriale.
4. «Microtipografia» Il particolare nella progettazione grafica	13. «Basic Design»
5. «Il libro» Storia ed evoluzione dell'oggetto libro. Formati editoriali, libri scientifici e d'informazione	14. «Specimen Tipografico»
6. «Progettare il libro» Metodi di armonia, equilibrio e proporzione.	15. Software e processi di Stampa per la produzione di un artefatto editoriale
7. «Progettare il libro» Configurare una doppia pagina	16. Laboratorio» Progettare una Monografia
8. «Collane editoriali»	17. Panoramica software Adobe InDesign® CC 2021.
9. «Monografia» Narrazione visiva di un artefatto monografico	

— Testi di riferimento obbligatori

- Daniele Baroni, *Un oggetto chiamato libro*, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2001/09 (Ristampa Longanesi, 2017).
- Fabrizio M.Rossi, *Il nuovo caratteri e comunicazione visiva*, IkonaLiber, 2017.
- Manuela Rattin e Matteo Ricci, *Questioni di Carattere*, Stampa Alternativa / Graffiti 1997.
- Warren Chappell, Robert Bringhurst, *Breve storia della parola stampata*, Sylvestre Bonnard, 2004.
- Jan Tshichold, *La Forma del Libro*, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2005 / Ronzani editore

—Testi di approfondimento consigliati

- Aldo Novarese, *Alfa beta. Lo studio ed il disegno del carattere*, Archivio Tipografico, 2020.
- Simon Garfield, *Sei proprio il mio typo. La vita segreta delle font*, Ponte alle Grazie, 2012.
- Sigfrid Henry Steinberg, *Cinque secoli di stampa. Tipografia e caratteri*, libri ed editoria, Einaudi, 1961.
- Gerard Unger, *Teoria del type design*, Ronzani editore, 2020.
- Robin Kinross, *Tipografia moderna. Saggio di storia critica*, Stampa Alternativa, 2001.
- Albe Steiner, *Il mestiere di grafico*, Einaudi, 1997.
- Adrian Frutiger, *Segni & Simboli*, Stampa Alternativa / Graffiti, 2014.
- Robert Bringhurst, *Gli elementi dello stile tipografico*, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2001.

—Altro materiale didattico

All'interno della pagina dedicata alla disciplina saranno presenti alcuni approfondimenti trattati durante le lezioni.

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) sono supportati da professori e da tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata).

Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al professore del corso un colloquio in modo da concordare 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 e comunque non oltre la prima settimana di corso.

Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it

—Nota di trasparenza

Il seguente Syllabus è l'unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il conseguimento della disciplina nell'a.a. in oggetto, non saranno pubblicati né presi in considerazione altri programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non potranno essere modificate dopo l'avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.