

ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA – BERGAMO

anno accademico	2022-23
codice dell'insegnamento	ABPR19
nome dell'insegnamento	Graphic Design
docente	Barbara Boiocchi
tipologia dell'attività formativa	T/P
settore scientifico disciplinare	NT
CFA	4
semestrale /annuale	semestrale
totale ore insegnamento	50
ore di lezione / settimane	4/13

Nome docente e contatti

Barbara Boiocchi

Indirizzo di posta elettronica: barbara.boiocchi@abagcarrara.it

Obiettivi formativi

Il corso ha l'obiettivo di fornire agli studenti e alle studentesse un bagaglio di conoscenza teorico-pratica come strumento concreto per affrontare un progetto nell'ambito della disciplina. Il percorso è orientato a sviluppare nei partecipanti l'interesse e la curiosità verso la figura professionale del Graphic Designer.

Prerequisiti (propedeuticità)

Avere installato sul proprio computer la suite di Adobe CSS (InDesign, Illustrator, Photoshop, Adobe Acrobat)

Contenuto del corso

Il corso si configura in lezioni teoriche, analisi di case history e esercitazioni pratiche. Il percorso si basa sull'apprendimento dei principali elementi base per costruire progetti di comunicazione attraverso semplici relazioni (testo, immagine, colore), e sull'acquisizione di tecniche di sviluppo del processo creativo e di una metodologia progettuale efficace. Approfondimenti tematici su episodi e protagonisti del Graphic Design dalle avanguardie artistiche ad oggi, mirano a stimolare e ad arricchire la riflessione e lo sviluppo di progetti pratici di comunicazione visiva.

Verrà proposto un lavoro di classe a partire dall'articolo "La grafica è un luogo comune/Graphic design is a common space" pubblicato su *Progetto grafico* a cura di Silvia Brovelli, Luigi Farranto e Silvia Sfligiotti. L'articolo insieme ad altre letture saranno lo spunto per un laboratorio collettivo che si svilupperà lungo tutto il corso e che sfocerà nella mostra di metà anno accademico. Affrontando l'idea di *spazio-comune*, la proposta laboratoriale desidera attivare negli studenti e nelle studentesse una riflessione e un pensiero sulla disciplina, come linguaggio per raccontare lo spazio comune, per attivarlo e per crearlo attraverso l'applicazione di elementi fondamentali della progettazione grafica (formato, layout, caratteri tipografici).

– Approfondimenti teorici

- >>> Le origini e l'uso della tipografia
- >>> La grafica italiana
- >>> La tecnica del *collage*
- >>> Il manifesto
- >>> Fanzine, sistemi di stampa e di riproduzione
- >>> *Parole sui muri*, Fiumalbo

– Protagonisti

- >>> Milton Glaser
- >>> Saul Steinberg
- >>> Albe Steiner
- >>> Massimo Vignelli
- >>> Louise Fili
- >>> Paul Rand
- >>> Bruno Munari

»»» Mauro Bubbico

– **Elementi base di progettazione**

- »»» Modularità
- »»» Formato
- »»» Layout
- »»» Griglie
- »»» Tipografia
- »»» Colore
- »»» Ritmo e bilanciamento
- »»» Scala

– **Esercitazioni singole e di gruppo**

- »»» Introduzione alla suite Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop)
- »»» Tecniche di impaginazione e lettering applicata a InDesign
- »»» Approfondimento sulla tecnica del collage digitale (Photoshop + Illustrator)
- »»» Illustrazione digitale (Photoshop + Illustrator)

Testi di riferimento (bibliografia per l'esame)

Due testi a scelta per l'esame:

- Riccardo Falcinelli, *Filosofia del Graphic Design*, Einaudi, 2022
- Riccardo Falcinelli, *Critica portatile al visual design. Da Gutenberg ai social network*, Einaudi, 2014
- Andrea Rauch, *Il racconto della grafica*, La Casa Usher, Firenze, 2020
- Sergio Polano, Paolo Tassinari, *Sussidiario. Grafica e caratteri moderni*, Electa Architettura, 2012
- Bruno Munari, *Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale*, Laterza, 2010
- Bruno Munari, *Fantasia*, Edizioni Laterza, 2010
- Paul Rand, *Pensieri sul design*, Postmedia books, 2016
- Massimo Vignelli, *Il canone Vignelli*, Postmedia books, 2016
- Gerard Unger, *Teoria del type design*, Ronzani Editore, Vicenza, 2020
- Daniele Baroni, Maurizio Vitta, *Storia del design grafico*, Longanesi, 2003
- Albe Steiner, *Il mestiere di grafico*, Einaudi, 1997
- Giovanni Lussu, *Altri fiumi, altri laghi, altre campagne*, Stampa Alternativa e Graffiti, 2015
- Wassily Kandinsky, *Punto Linea Superficie*, Adelphi, Milano, 1968

Testo di riferimento per le esercitazioni pratiche:

- Ellen Lupton, Jennifer Cole Phillips, *Graphic Design: The New Basics*, Princeton Architectural Press, 2008, 2015 (https://issuu.com/felekantofkulu/docs/ellen_lupton_jennifer_cole_phillip)
- Dispensa contenente articoli e letture selezionate a cura della docente e di supporto al laboratorio teorico-pratico *Spazio-comune*.

Metodi didattici

Le lezioni frontali si alterneranno a esercitazioni singole e di gruppo, alla visione di documentari e a interventi di professionisti della comunicazione. Alcune lezioni saranno dedicate alla revisione delle singole esercitazioni e della mostra collettiva finale.

Modalità della verifica del profitto

L'esame verterà sul programma svolto in classe, sulla bibliografia assegnata in relazione alle ricerche personali degli studenti. Gli studenti e le studentesse dovranno presentare un progetto in forma individuale o collettiva concordato preventivamente con la docente e sviluppato durante il corso accompagnato da un portfolio dei lavori grafici.

Note

Per essere ammessi all'esame e conseguire i relativi crediti è obbligatoria la frequenza alle lezioni nella misura minima del 75% sul totale delle lezioni. Nel caso di studenti lavoratori che presentino la documentazione per l'esonero dalla frequenza, verrà studiato in accordo con il docente un programma alternativo.

Lingua di insegnamento: italiano

Orario delle lezioni

Semestrale. 1^ Semestre, lunedì 14,00 – 17,20

Orario di ricevimento

La docente riceve su appuntamento.