

ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA – BERGAMO

anno accademico	2020-21
codice dell'insegnamento	205
nome dell'insegnamento	Graphic Design
docente	Barbara Boiocchi
tipologia dell'attività formativa	T/P
settore scientifico disciplinare	ABPR19
CFA	4
semestrale /annuale	semestrale
totale ore insegnamento	50
ore di lezione / settimane	4/13

Nome docente e contatti

Barbara Boiocchi - 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.

– Testi e immagini dalle avanguardie a oggi

- >>> L'uso della tipografia
- >>> La tecnica del *collage*
- >>> Il manifesto

– Protagonisti

- >>> Milton Glaser, *Push Pin Studios*
- >>> Saul Steinberg, *The Newyorker*
- >>> Albe Steiner, *Licalbe Steiner*
- >>> Bob Norda e Massimo Vignelli, *Unimark International*
- >>> Louise Fili

– Strumenti e metodologie per processi creativi

- >>> FORMSTORMING, *Un atto di pensiero visivo per sbloccare la creatività*
- >>> Intùiti Card, *Le carte che aiutano a pensare*

– Elementi base di progettazione

- >>> Tipografia
- >>> Colore
- >>> Ritmo e bilanciamento

- >>> Scala
- >>> Modularità
- >>> Griglie

– 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)

Testi obbligatori:

- 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)
- Wassily Kandinsky, *Punto Linea Superficie*, Adelphi, Milano, 1968

Suggerimenti di lettura:

- 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

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 dell'elaborato finale.

Modalità della verifica del profitto

Le esercitazioni singole contribuiranno a costruire un portfolio di lavori che dovrà essere presentato per d'esame. L'esame verterà sul programma svolto in classe, sulla bibliografia assegnata in relazione alle ricerche personali degli studenti.

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. 2^ Semestre, venerdì 09,30 - 12,50

Orario di ricevimento

La docente riceve su appuntamento.