

Design per l'editoria 1 (CFA 6)

A.A. 2024-2025

Prof.ssa **Marika MASTRANDREA**

OBIETTIVI

Il corso di “Design per l'editoria” prevede lezioni teoriche per l'acquisizione delle nozioni di base necessarie ad affrontare un progetto di grafica editoriale, e lezioni pratiche, strutturate in modo da permettere agli studenti di sviluppare le abilità necessarie per realizzare progetti grafici di diversa natura. L'obiettivo del corso è sviluppare la progettualità e le capacità comunicative degli studenti attraverso la creazione di prodotti editoriali tradizionali e sperimentali, partendo dalla ricerca e raccolta del materiale fino all'elaborazione e produzione di contenuti testuali e visivi.

CONTENUTI

Gli argomenti teorici riguardano la grammatica del vedere, l'uso della tipografia e delle immagini (illustrazioni e fotografie), la “microtipografia” e la “macrotipografia”, la parola, la riga di testo, la spaziatura e l'interlinea, la scelta dei caratteri tipografici, la progettazione di prodotti editoriali, la carta e i suoi formati, le proporzioni del libro e della doppia pagina, le griglie, le pagine iniziali e finali, la rilegatura, il confezionamento e lo studio di alcune case history di progetti di grafica editoriale di book designer storici e contemporanei. Verranno inoltre introdotte le tecniche di stampa ponendo l'attenzione su particolari non trascurabili come la risoluzione dell'immagine, gli spazi colore, la qualità e i processi di stampa. Le esercitazioni consisteranno nella realizzazione di elaborati grafici con specifici limiti progettuali per permettere agli studenti di acquisire tutte le conoscenze per affrontare un progetto di grafica editoriale articolato. I progetti dovranno comunicare il contenuto attraverso una serie di scelte progettuali effettuate e motivate dagli studenti. Questi ultimi saranno inoltre autori dei testi e delle immagini contenute nei progetti finali.

TESTI CONSIGLIATI

Jost Hochuli, *Il particolare nella progettazione grafica*, Compugraphic Corporation, Wilmington (Mass.) USA, 1988.

Josef Müller-Brockmann, *Gryd systems in graphic design*, Verlag Arthur Niggli, Niederteufen (Svizzera), 1981.

Robin Kinross, *Tipografia moderna*, Stampa alternativa e graffiti, Roma, 2012.

Daniele Baroni e Maurizio Vitta, *Storia del design grafico*, Longanesi, Milano, 2006.

Alessandro Ludovico, *Post-digital Print*, Caratterimobili, Bari, 2014.

Jost Hochuli, *Come si fa un libro*, Agfa Gavaert, Agfa Corporation, Wilmington (Mass.) USA, 1989.

Angiolo Bandinelli, Giovanni Lussu, Roberto Iacobelli, *Farsi un libro*, Stampa Alternativa, Roma, 1993.

Ellen Lupton, *Thinking with type*, Quinto Quarto, Faenza (RA) 2024.

Cees W., *Type. A visual History of Typefaces and Graphic Styles. 1628-1938*, Taschen, Colonia, 2022.

Han-Michael Koetzle e Carsten Wolff, *Fleckhaus, Design, Revolt, Rainbow*, Hartmann books, Stuttgart, 2017.

MODALITÀ DI VERIFICA DEL PROFITTO

L'esame consisterà nella consegna e presentazione del progetto di grafica editoriale, accompagnata da un'argomentazione delle scelte progettuali adottate per lo sviluppo dello stesso, nella consegna di tutte le esercitazioni e in un dialogo sui temi e sui libri trattati durante le lezioni.