

Progettazione grafica 2 (CFA 12)

A.A. 2024-2025

Prof. Paul Henry ROBB

OBIETTIVI

Il corso offre una solida preparazione culturale, storica e progettuale, fondamentale per chi desidera intraprendere una carriera nella comunicazione visiva nel contesto contemporaneo. Gli studenti e le studentesse vengono immersi in una vasta gamma di discipline che spaziano dalla storia del design alle tecniche più avanzate di progettazione grafica, con l'obiettivo di sviluppare una visione critica e consapevole. Attraverso un approccio multidisciplinare, acquisiscono le competenze necessarie per comprendere le dinamiche della comunicazione visiva, esplorando le sue applicazioni e potenzialità nel mondo moderno. Il corso mira a fornire una preparazione completa, in grado di rispondere alle sfide e alle opportunità che caratterizzano oggi il panorama della comunicazione, rendendo gli studenti pronti ad affrontare progetti innovativi e a tradurre idee complesse in soluzioni visive efficaci.

CONTENUTI

Il corso di Graphic Design del secondo anno si propone di approfondire e affinare le competenze analitiche e progettuali degli studenti, mettendo l'accento sullo sviluppo di un approccio metodico e consapevole alla progettazione. La fase iniziale del corso è dedicata all'analisi dettagliata di vari prodotti tipografici, un'attività che permette di esplorare le strutture e i meccanismi visivi che compongono la progettazione grafica. Gli studenti saranno guidati nell'identificare le scelte stilistiche, i principi compositivi e le tecniche applicate, acquisendo gli strumenti necessari per affrontare le problematiche legate alla progettazione e alla creazione di contenuti visivi significativi. Successivamente, gli studenti applicheranno le conoscenze acquisite attraverso una serie di progetti pratici. Ogni progetto seguirà un processo ben definito che inizia con una fase di ricerca approfondita e raccolta di dati, che serviranno come base per l'elaborazione e la sintesi delle informazioni. Sarà essenziale raccogliere riferimenti, esplorare diverse soluzioni e testare le idee per arrivare a un progetto finale che non solo rispetti le esigenze estetiche, ma anche quelle funzionali e comunicative. Durante questa fase del corso, gli studenti saranno incoraggiati a sviluppare un pensiero critico e creativo, imparando a tradurre concetti astratti in soluzioni visive concrete. L'obiettivo finale è quello di preparare gli studenti a creare progetti tipografici ben strutturati, in grado di rispondere alle sfide del design contemporaneo, con una forte attenzione ai dettagli, all'innovazione e alla coerenza tra le diverse componenti del progetto grafico. Il corso annuale è suddiviso in due sezioni principali con le relative ricerche, aspetti teorici e pratici. La prima parte dell'anno è focalizzata sull'acquisizione delle competenze necessarie per creare un marchio. Attraverso un approccio pratico e concreto, esploreranno ogni fase del processo di progettazione, dal concept dell'identità alla sua realizzazione finale. Il corso prevede un metodo di apprendimento attraverso il lavoro pratico, permettendo di acquisire esperienza sul campo. L'obiettivo principale è fornire gli strumenti per creare sistemi di marca coerenti, adattabili e facilmente riproducibili. La seconda metà del corso è focalizzata sulla ricerca e lo sviluppo di un progetto tipografico, utilizzando l'esperienza acquisita nei corsi precedenti. In questa fase, gli studenti si concentrano sull'applicazione pratica delle conoscenze apprese, esplorando le varie fasi del processo progettuale, dalla creazione dell'idea alla sua realizzazione finale. Un elemento distintivo di questa parte del corso è l'approfondimento della ricerca, che gioca un ruolo centrale nella definizione del progetto, guidando le scelte stilistiche, formali e funzionali. L'attenzione è rivolta non solo alla parte creativa, ma anche alla riflessione teorica che supporta ogni decisione progettuale, permettendo agli studenti di sviluppare un lavoro tipografico completo, coeso e ben fondato.

TESTI CONSIGLIATI

Abecedario, La grafica del novecento – Sergio Polano, Pierpaolo Vetta

Tipografia moderna – R. Kinross

Segni & simboli. Disegno, progetto e significato – Adrian Frutiger
Citizen Designer: Perspectives on Design

Responsibility – Steven Heller

Farsi un libro – A. Bandinelli, G. Lussu, R. Iacobelli, Stampa Alternativa

Segni & simboli. Disegno, progetto e significato – Adrian Frutiger

Per Mollerup An Essay on Typography, Eric Gill, Ronzani editore

Typography, My Way to Typography, Wolfgang Weingart,

Thinking with Type – by Ellen Lupton

MODALITÀ DI VERIFICA DEL PROFITTO

Relazione finale sul processo progettuale e valutazione degli elaborati grafici realizzati nel corso dell'anno.