

Programma didattico del corso

ABPR19 – Layout e tecniche di visualizzazione

A.A. 2023-2024

Nome docente e contatti

Barbara Boiocchi

Indirizzo di posta elettronica: b.boiocchi@accademialigustica.it

Giorno di corso: venerdì ore 11:30 – 17:30

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 del Graphic Design. Il percorso è orientato a sviluppare nei partecipanti la padronanza dell'organizzazione dello spazio del Layout e la gestione dei contenuti (tipografia, immagine e colore) che lo abitano.

Prerequisiti (propedeuticità)

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

Contenuto del corso

Il corso si focalizzerà in modo particolare sul Layout considerandolo come uno spazio di creazione peculiare, di narrazione e di convivenza degli elementi base della progettazione grafica. Verrà proposto un progetto da realizzare collettivamente o a piccoli gruppi a partire da questa citazione di George Perec contenuta nel volume *Specie di Spazi*:

“Scrivo: abito il mio foglio di carta, lo investo, lo percorro;

Suscito dei bianchi tipografici, degli spazi (salti di senso: discontinuità, passaggi, transizioni).”

La proposta laboratoriale desidera attivare negli studenti e nelle studentesse una riflessione sulle molteplici possibilità della definizione e dell'applicazione del **Layout** come **spazio** flessibile di composizione e di relazione tra gli elementi fondamentali della progettazione grafica.

– Definizione di spazio

>>>> Definizione di Layout

>>>> Il Layout come spazio narrativo

– Muoversi nello spazio

>>>> Basic Design

>>>> Principi Gestalt

– Organizzare lo spazio

>>>> Gabbia

>>>> Modularità

>>>> Cornice

>>>> Gerarchia

– Comporre nello spazio

>>>> Tipografia

>>>> Colore

>>>> Forme

>>>> Immagini

– Esercitazioni singole e di gruppo

>>>> Tecniche di impaginazione

>>>> Lettering applicato a InDesign

Approfondimenti tematici su episodi e protagonisti del Graphic Design e artisti, aiuteranno a stimolare e ad arricchire la riflessione.

– Protagonisti

- >>> Milton Glaser
- >>> Saul Steinberg
- >>> Massimo Vignelli
- >>> Louise Fili
- >>> Paul Rand
- >>> Bruno Munari
- >>> Mauro Bubbico

Testi di riferimento (bibliografia per l'esame)

Due testi a scelta per l'esame:

- George Perec, *Specie di spazi*, Bollati Boringhieri, 1989
- Ellen Lupton, Jennifer Tobias, *Extra Bold. Una guida femminista, inclusiva, antirazzista, non binaria per graphic design*, Quinto Quarto, 2022
- Johan Maeda, *Le leggi della semplicità*, Bruno Mondadori, 2006
- Paul Rand, *Pensieri sul design*, Postmedia books, 2016
- Gerard Unger, *Teoria del type design*, Ronzani Editore, Vicenza, 2020
- Giovanni Lussu, *Altri fiumi, altri laghi, altre campagne*, Stampa Alternativa e Graffiti, 2015

Manuali di riferimento per il corso, utili nelle esercitazioni:

- Ellen Lupton, *Caratteri, testo, gabbia. Guida critica alla progettazione grafica*, Zanichelli, 2010
- Ellen Lupton, Jennifer Cole Phillips, *Graphic Design: The New Basics*, Princeton Architectural Press, 2008, 2015 (https://issuu.com/felekantofkuln/docs/ellen_lupton_jennifer_cole_phillip)
- Massimo Vignelli, *Il canone Vignelli*, Postmedia books, 2016
- Dispensa contenente articoli e letture selezionate a cura della docente e di supporto al laboratorio.

Metodi didattici

Il corso è **teorico-pratico**, è costruito su **lezioni frontali**, da **esercitazioni** singole e di classe. Alcune lezioni saranno dedicate alla revisione delle singole esercitazioni e al lavoro di classe. Nella piattaforma **Google Classroom** saranno messi a disposizione di studentesse e studenti materiali condivisi a lezione, testi e istruzioni delle esercitazioni periodiche e altri contenuti di approfondimento (Link utili, Testi di riferimento, ecc).

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.

Bergamo, 6/11/2023

