

— Syllabus

Dipartimento progettazione e arti applicate

DASL06—

Diploma Accademico di Secondo livello in Design per l'editoria

corso di Design per l'editoria

Design per l'editoria e tipografia

ABPR19 — 100 ore 10 CFA

a.a. 2023–2024

Tommaso Russo

— Obiettivi formativi

Il corso di Design per l'editoria e tipografia affronterà gli argomenti legati alla progettazione grafica con particolare attenzione alla tipografia e alla sua applicazione in ambito editoriale: dalla nascita della scrittura all'invenzione della parola stampata, dai modelli storici all'evoluzione digitale dei caratteri tipografici, dalle regole di composizione alla leggibilità di un testo scritto. L'obiettivo è quello di introdurre lo studente e, allo stesso tempo, fargli acquisire quella consapevolezza critico/progettuale circa le scelte che riguardano il mondo della tipografia, più nello specifico della «microtipografia» (tipografia del dettaglio) e della «macrotipografia», attraverso l'approfondimento teorico e pratico di tutti gli elementi che fanno parte di questa disciplina: la forma della lettera, lo spazio tra le lettere, la parola, lo spazio tra le parole, la riga di testo, l'interlinea, la colonna di testo, le classificazioni dei caratteri, la struttura tipografica, il layout e il formato di un'artefatto editoriale, la grandezza e disposizione delle colonne di testo e immagini etc.

Le lezioni saranno composte da interventi teorici, approfondimenti storico/progettuali e da diverse esercitazioni pratiche, inerenti alla microtipografia e macrotipografia, volte ad integrare le nozioni acquisite durante il corso.

— Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Didattica frontale

— Esercitazioni e revisioni

Sono previste esercitazioni intermedie oggetto di valutazione al fine del conseguimento della materia.

— Elaborato finale

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da inviare in formato digitale tramite e-mail consegnare in versione stampata contestualmente prima dell'esame.

L'elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le seguenti caratteristiche:

1. Monografia

(Ricerca monografica su un progettista grafico/periodo, scuola, movimento riguardante il graphic design).

Caratteristiche tecniche obbligatorie: 64 pagine + copertina; frontespizio, colophon, indice, premessa, ricerca storica, immagini, didascalie, note, apparati, bibliografia, sitografia;

2. Specimen tipografico. (Solo versione digitale)

Caratteristiche tecniche obbligatorie: 16 pagine (Autocopertinato);

NB: Tutti i testi devono essere rielaborati dallo studente; È obbligatoria la revisione del progetto editoriale, non sono ammessi studenti senza progetti revisionati; I file consegnati devono soddisfare i criteri necessari di un prodotto editoriale destinato alla stampa.

— Modalità esame

Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione.
La valutazione comprenderà anche l'esercitazioni intermedie e l'elaborato finale.

— Prerequisiti richiesti

Conoscenza base del campo editoriale e tipografico, utilizzo di software di Desktop publishing.

— Frequenza lezioni

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all'80% della totalità della didattica frontale come previsto da palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

— Contenuti e programmazione del corso

Design per l'editoria e tipografia. Teoria e Pratica	«Progettare il Libro di informazione» Esercitazione
«Il carattere tipografico nella storia della stampa» Origine e sviluppo dei caratteri tipografici.	«Monografia»
«Microtipografia» Il particolare nella progettazione grafica	«L'immagine fotografica» Contenuto, contesto e senso di Bruno Monguzzi
«Pratica sull'utilizzo dei caratteri tipografici» Esercitazione	«Progettare il Catalogo d'Arte» Esercitazione
«Basic Design» Antiprimadonna di Thomas Maldonado Il Nero come Colore di Johannes Itten	«Tipografia e comunicazione digitale»
«Basic Design» 4 colori con 3 / 3 colori con 4 di Josph Albers Influenzamento dell'ordine di lettura di Giovanni Anceschi	«Wayfinding» Caratteri tipografici per i sistemi di orientamento
«Progettare il Libro» Libri di Informazione, Libri di Design, Cataloghi d'Arte	«Laboratorio» Progettare una Monografia
«Adobe InDesign 2024» Pratica sull'utilizzo dei software di impaginazione	«Laboratorio» Progettare una Monografia

— Testi di riferimento obbligatori

- Daniele Baroni, *Un oggetto chiamato libro*, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2001/09 (Ristampa Longanesi, 2017).
- Fabrizio M.Rossi, *Il nuovo caratteri e comunicazione visiva*, IkonaLiber, 2017.
- Manuela Rattin e Matteo Ricci, *Questioni di Carattere*, Stampa Alternativa / Graffiti 1997.
- Warren Chappell, Robert Bringhurst, *Breve storia della parola stampata*, Sylvestre Bonnard, 2004.
- Jost Hochuli, *Il dettaglio in Tipografia*, Lazy Dog Press, 2020.

— Testi di approfondimento consigliati

- Aldo Novarese, *Alfa beta. Lo studio ed il disegno del carattere*, Archivio Tipografico, 2020.
- Simon Garfield, *Sei proprio il mio typo. La vita segreta delle font*, Ponte alle Grazie, 2012.
- Sigfrid Henry Steinberg, *Cinque secoli di stampa. Tipografia e caratteri*, libri ed editoria, Einaudi, 1961.
- Gerard Unger, *Teoria del type design*, Ronzani editore, 2020.
- Robin Kinross, *Tipografia moderna. Saggio di storia critica*, Stampa Alternativa, 2001.
- Albe Steiner, *Il mestiere di grafico*, Einaudi, 1997.
- Adrian Frutiger, *Segni & Simboli*, Stampa Alternativa / Graffiti, 2014.
- Robert Bringhurst, *Gli elementi dello stile tipografico*, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2001.

— Altro materiale didattico

All'interno della pagina dedicata alla disciplina saranno presenti alcuni approfondimenti trattati durante le lezioni.

— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) sono supportati da professori e da tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata).

Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell'avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso.

Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it

— Nota di trasparenza

Il seguente Syllabus è l'unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il conseguimento della disciplina nell'a.a. in oggetto, non saranno pubblicati né presi in considerazione altri programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non potranno essere modificate dopo l'avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.

— Profilo Professore

— Profilo Biografico

Nel 2012, dopo aver concluso gli studi in Grafica Pubblicitaria e Fotografia (Istituto d'Arte di Milazzo), partecipa ad uno stage formativo presso l'agenzia di comunicazione Gps groups s.r.l. (Roma).

Successivamente prosegue gli studi presso l'Accademia di Belle Arti di Catania conseguendo il diploma di primo livello in Graphic Design — Comunicazione d'Impresa nel 2015 e quello di secondo livello nel 2018, specializzandosi in Graphic Design — Editoria.

Dal 2015, è co-fondatore e organizzatore del The Creative Dot evento culturale dedicato al mondo della progettazione visiva con sede a Catania.

Conclusi gli studi si stabilisce a Catania e nel 2019 collabora con l'agenzia di comunicazione +ADD Design.

Dal 2019, con il ruolo di progettista grafico freelance, collabora con alcuni enti pubblici e privati siciliani realizzando progetti di identità visiva, comunicazione di eventi culturali, impaginazione di prodotti editoriali e digitali.

Dal 2020 cura il progetto grafico di diverse pubblicazioni edita da Le Fate editore: Caravaggio a Siracusa. Un itinerario nel Seicento Aretuseo, a cura di M.Cuppone e M.Romano (2020); Siracusa. Arte, fede e committenza, a cura di M. Romano (2021); Caravaggeschi. La pittura del Seicento a Siracusa, a cura di D.Bottaro e M.Romano (2021).

Dal 2018 al 2021 è stato Cultore della disciplina di Progettazione grafica editoriale (ABPR19) della cattedra del prof. Gianni Latino presso l'Accademia di Belle Arti di Catania.

Nel 2020-21 coordina il workshop Wayfinding istituzionale. Orientarsi in Accademia. Un progetto formativo dedicato agli studenti del biennio di Design della comunicazione visiva con lo scopo di realizzare il nuovo sistema di orientamento per la nuova sede dell'Accademia di Belle Arti di Catania.