

— Syllabus

Dipartimento di Progettazione e arti applicate

DASL06— Design per l'editoria

Diploma Accademico di Secondo livello in Progettazione artistica per l'impresa

corso Design per l'editoria

Progettazione grafica di pubblica utilità

ABPR19 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2024–2025

Prof.ssa Rachele Romano

Docente a contratto (ABPR19)

Posta elettronica istituzionale (PEO): racheleromano@abacatania.it

Orario di ricevimento: ogni martedì dalle 10:00 alle 12:00 (previa prenotazione tramite PEO)

Sede: Piattaforma Microsoft Teams codice **mdafd1a**

— Obiettivi formativi

Il corso di Progettazione grafica di pubblica utilità ha l'obiettivo di formare progettisti capaci di discernere i bisogni territoriali e responsabilmente agire attraverso "l'altra grafica" al miglioramento comunitario. Si approfondiranno metodi, strumenti e conoscenze di grandi maestri distintisi per il loro impegno civico ed etico attraverso la progettazione di comunicazioni per istituzioni culturali come teatri, musei, scuole ed eventi, campagne dedicate a temi sociali, elaborazioni di nuovi linguaggi e nuovi modelli per l'orientamento negli spazi di raduno e smistamento. Successivamente si applicheranno le nozioni acquisite progettando lo spazio fisico e editoriale su un problema specifico approfondito attraverso la bibliografia di riferimento e la ricerca individuale.

— Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Come da Palinsesto il II semestre a.a. 2024–25.

— Esercitazioni e revisioni

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

L'accesso alle revisioni è su prenotazione tramite Piattaforma Microsoft Teams codice **mdafd1a**.

Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto.

— Elaborato finale

Per il conseguimento della materia è prevista la progettazione di un sistema d'identità visivo flessibile per un evento, da consegnare e visionare contestualmente all'esame.

Il progetto finale è composto dall'applicazione del sistema visivo nei seguenti spazi:

- Spazio fisico e digitale: comunicazione interna ed esterna dell'evento.
- Spazio editoriale: pieghevole e catalogo di 32 pagine più copertina.

La presentazione del progetto attraverso:

- Portfolio per la committenza.

L'elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le seguenti caratteristiche: essere stato concordato e revisionato con la docente.

– Modalità esame

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

– Prerequisiti richiesti

Conoscenza base di Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop e After Effects e della storia del design grafico.

– Frequenza lezioni

Obblighi di frequenza non inferiore al 50 per cento per ciascuna attività formativa, con esclusione dello studio individuale, con facoltà di incrementare tale percentuale, come da Decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 2024, n. 82 – Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Approvato in Gazzetta Ufficiale n.143 del 20-6-2024, in vigore dal 5 luglio 2024.

– Contenuti e programmazione del corso

1. Mostrare cultura. La città ideale da Platone alla comunicazione digitale.

2. Generare scenari. Etica espositiva, contenitore e contenuto.

3. Pubblica utilità / L'altra grafica.

4. La comunicazione a misura d'uomo.

5. Rapporti stratificati. Il committente, il curatore, il progettista, il grafico e il pubblico.

6. Spazio / tempo.
Luogo cairologico e libro aionico.

7. Metodi. Comunicazione e allestimento.

– Testi di riferimento obbligatori

– Albe Steiner, *Il mestiere di grafico*, Einaudi, 1978.

– Federico Ferrari, *Lo spazio critico. Note per una decostruzione dell'istituzione museale*, Luca Sossella Editore, 2004.

– Massimo Malagugini, *Allestire per comunicare. Spazi divulgativi e spazi persuasivi*, Franco Angeli, 2016.

– Timothy Samara, *Progettare con e senza griglia. La costruzione del layout per la stampa e per il web*, Hoepli, 2018.

– Franco Achilli, *Fare grafica editoriale*, Editrice Bibliografica, 2018.

– AA.VV., *Grafica per la città*, Corraini, 2020.

– Susanna Cerri, *Segni urbani. Design della comunicazione visiva e scrittura nello spazio pubblico*, LetteraVentidue, 2022.

uno a scelta dei seguenti titoli:

Elio Vittorini, *Uomini e no*, Mondadori, 1^a ed.1965.

Hannah Arendt, *La banalità del male*, Feltrinelli, 30° ed. 2019.

Francesco Filippi, *Noi però gli abbiamo fatto le strade, le colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie*, Bollati Boringhieri, 2021.

Ellen Luptor, AA.VV., *Extra Bold. Una guida femminista, inclusiva, antirazzista, non binaria per graphic design*, Quinto Quarto, 2022.

Francesco Filippi, *Cinquecento anni di rabbia. Rivolte e mezzi di comunicazione da Gutenberg a Capitol Hill*, Bollati Boringhieri, 2024.

– Testi di approfondimento consigliati

– Josef Muller-Brockmann, *Grid Systems in Graphic Design/Raster Systeme Fur Die Visuele Gestaltung: a visual communication manual for graphic designers, typographers and three dimensional designers*, Arthur Niggli, 1999.

– G. Camuffo, M. Piazza, C. Vinti, *TDM5: Grafica italiana*, Corraini, 2013.

– Hans Ulrich Obrist, *Fare una mostra*, Utet, 2014.

– Licalbe Steiner, *Grafici partigiani*, Corraini, 2015.

– Mario Piazza, Massimo Dolcini, *La grafica per una cittadinanza consapevole*, Grafiche Aurora, 2015.

– Armando Milani, *100 Posters*, LetteraVentidue, 2017.

– Gianni Latino, Armando Milani, *L'altra grafica tra pubblico e sociale*, Tyche, 2018.

– Gianfranco Torri, *Lampi di grafica. Diari degli anni Ottanta: dalla Biennale del manifesto di pubblica utilità alla Carta del progetto grafico*, Stampa Alternativa, 2020.

– Jonathan Pierini, *Steiner e Dolcini. Tra grafica utile e disordine attivo*, Corraini, 2021.

– Riccardo Falcinelli, *Filosofia del graphic design*, Einaudi, 2022.

– Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) sono supportati da professori e da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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.