

Accademia di Belle Arti
"Lorenzo da Viterbo"

ABPR19 ELEMENTI DI GRAFICA EDITORIALE

Docente: Mauro Ortolani

Crediti Formativi: 8

Anno Accademico 2023_24

Corso sia teorico che pratico

Programma, contenuti e modalità del corso

Contenuti del corso

Il corso si propone di definire il concetto di "grafica editoriale" e di affrontare i rapporti che tale disciplina intreccia con il "progetto editoriale" e la "produzione editoriale". La grafica editoriale viene intesa come uno dei momenti dell'industrial design in quanto ha il compito di definire, oltre l'aspetto estetico, le caratteristiche tecniche e le modalità di produzione del "prodotto-libro".

Durante il corso verranno delineate le competenze professionali del grafico editoriale e mostrato il suo compito all'interno della filiera di produzione del libro, inoltre si presenteranno le diverse competenze che partecipano alla costruzione del libro, le singole funzioni e i rapporti esistenti tra le varie componenti operative e il grafico editoriale.

Oltre alla definizione attuale verrà trattata la trasformazione della disciplina dal Secondo dopoguerra a oggi, sia per quanto riguarda la figura professionale, sia per le tecnologie impiegate nella definizione grafica e nella produzione delle edizioni. A tal fine verranno analizzati, nel loro aspetto estetico e nelle loro caratteristiche produttive, degli esempi di libro prodotti negli ultimi cinquant'anni.

Durante il corso, verranno fornite delle informazioni circa le tecnologie della pre stampa, della carta, della stampa e della confezione, in modo da permettere agli studenti di approfondire sia la propria conoscenza di base del ciclo produttivo sia il proprio lessico tecnico/grafico. L'aspetto eminentemente progettuale del libro verrà trattato, oltre che nell'analisi di alcuni esempi significativi, attraverso delle simulazioni progettuali, proposte dalla docenza, che gli studenti svolgeranno nel corso del laboratorio, i cui esiti verranno discussi alla presenza di tutti gli studenti.

Il corso si articolerà nel seguente modo

Il corso è composto da 80 ore di lezioni dedicate a:

1. contenuti teorici della disciplina,
2. storia della grafica italiana contemporanea e agli esiti estetici e funzionali all'interno del panorama editoriale italiano,
3. l'analisi dei vari generi letterari e le loro forme estetiche e grafiche,
4. lo studio delle gabbie grafiche e
5. lo studio delle font
6. la scelta della palette cromatica
7. l'uso della fotografia e la fotocomposizione
8. tre laboratori dove verranno analizzati i lavori degli studenti.

Laboratorio progettuale

Gli studenti dovranno svolgere le seguenti simulazioni progettuali:

tema 1 progetto grafico di un'edizione reale (con innesto di un cliente vero)

tema 2 progetto grafico di una copertina reale a loro scelta tra i vari generi letterari.

tema 3 progetto grafico di una rivista (si potrebbe pensare ad una rivista di moda legata al dipartimento di fashion design).

Modalità di esame

Per il superamento dell'esame è richiesta la frequenza nelle ore di lezione e di laboratorio, l'adeguato svolgimento di tutti i temi proposti e la buona conoscenza degli argomenti trattati nel corso e dei testi indicati.

L'elaborato presentato dovrà essere realizzato in formato reale e stampato 1:1 e accompagnato da una relazione scritta esaustiva e graficamente curata in goni sua forma.

Bibliografia

Albe Steiner, *Il mestiere di grafico*, Einaudi, Torino 1978

Aa. Vv., *Disegnare il libro. Grafica editoriale in Italia dal 1945 ad oggi*, Libri Scheiwiller, Milano 1988

Angiolo Bandinelli, Roberto Iacobelli, Giovanni Lussu, *Farsi un libro. Propedeutica dell'autoproduzione: orientamenti e spunti per un'impresa consapevole. O per una serena rinuncia*, Biblioteca del vascello - Stampa alternativa, Roma 1990

Sergio Polano, Pierpaolo Vietta, *Abecedario. La grafica del Novecento*, Electa, Milano 2002

Phil Baines, *Penguin by design. A Cover story 1935-2005*, Penguin Books, Londra 2005

Siti da visitare

bookcoverarchive.com - un ricchissimo e aggiornato archivio delle copertine prodotte dall'editoria inglese e statunitense

www.frizzifrizzi.it - magazine online di cultura visiva

Poggio Mirteto, 24/10/2023

Firma

Mauro Cestoni