

ANNO ACCADEMICO 2013-2014

data inizio lezioni 4 novembre 2013

Secondo anno

Crediti: 8

Ore: 100

PROGRAMMA

In un mestiere così complesso e delicato, quale è quello del grafico editoriale, niente può essere lasciato al caso: occorre imparare tutte le tecniche e le regole della composizione, unirle alla propria creatività ed essere in grado di produrre prodotti validi sia da un punto di vista estetico che comunicativo.

La grafica è un insieme di segni e linguaggi che servono a mediare la comunicazione tra azienda e mercato. I grafici che operano nel settore editoriale progettano e *impaginano* quei prodotti che troviamo in edicole e librerie, giornali, riviste, libri, ecc. Il compito del grafico è quindi quello di tradurre gli obiettivi del committente in progetti grafici con risposte originali ed efficaci.

Si insegnerà a questo fine l'utilizzo di programmi professionali come Quark Express, come preparare le immagini per una stampa di qualità e come esportare i file pronti per la stampa in Adobe Acrobat (PDF). Come si affronta in maniera professionale un progetto di comunicazione tradizionale e cartacea, come si passa dalla progettazione di una rivista o di una brochure alla fase di realizzazione, senza trascurare alcun elemento.

Il corso si sviluppa dai fondamenti della grafica editoriale, con brevi cenni storici, alla realizzazione del prodotto finale, passando attraverso lo studio e l'analisi dei processi di progettazione e lavorazione del prodotto e portando lo studente a conoscenza degli strumenti e dei processi utilizzati nell'editoria.

IL LETTERING E LA TEORIA DEL COLORE

Il grafico editoriale deve essere in grado di scegliere i caratteri adeguati e coerenti con il tipo progetto che deve realizzare. Durante le lezioni verranno perciò analizzati: la costruzione dei caratteri, la spaziatura tra le lettere, la classificazione e le regole che ne disciplinano scelta ed applicazione in funzione della leggibilità e degli effetti espressivi adeguati al progetto da sviluppare. Studio di un altro fondamento della grafica editoriale è la scelta dello spazio cromatico in uso nei prodotti editoriali.

LE FIGURE PROFESSIONALI DELL'EDITORIA

COMPOSIZIONE DEL TESTO

FORMATO EDITORIALE

Le figure professionali, i ruoli nell'editoria, il menabò, il formato editoriale, la composizione del testo la scelta degli originali e le gabbie di impaginazione.

LA STAMPA

Studio delle tipologie della stampa offset, del processo di stampa e dei vari macchinari impiegati in questo processo. Introduzione sulla storia ed evoluzione della stampa.

Il corso prevede esercitazioni pratiche in aula su piattaforma Apple Macintosh, i computer più consolidati ed evoluti nel settore professionale per la produzione. È previsto infatti l'insegnamento di un programma di videoimpaginazione, di illustrazione vettoriale e brevi cenni su programmi di fotoritocco.

Durante il corso è prevista la realizzazione/produzione da parte degli studenti di uno o più prodotti editoriali.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di Grafica Editoriale ha come obiettivo formativo la realizzazione di prodotti editoriali di ogni tipo e complessità: dal catalogo d'arte al libro illustrato dalla brochure al manifesto.

Portare a conoscenza degli studenti il ruolo centrale dei caratteri (da stampa e da video) nell'ambito della comunicazione visiva, ruolo che si riassume nel termine tecnico più utilizzato di "tipografia"; conoscere la storia e la morfologia dei caratteri; riconoscere e classificare i caratteri; apprenderne le regole principali per un uso consapevole nel fare grafica. Ha come obiettivo finale il raggiungimento di una buona padronanza nei programmi di impaginazione e fotoritocco.

Competenza e professionalità del grafico, compresa la padronanza dei nuovi strumenti tecnologici sono infatti alla base della buona riuscita di una pubblicazione che deve essere in grado di stimolare l'attenzione del lettore ed aumentare la forza e l'impatto del messaggio.

MODALITÀ D'ESAME

L'esame sarà svolto in forma orale e con la presentazione di un prodotto editoriale realizzato dal candidato

TESTI D'ESAME E TESTI CONSIGLIATI

Durante il corso saranno fornite dispense in formato digitale.

Per chi volesse approfondire l'argomento di studio è possibile consultare i libri qui di seguito consigliati:

- ANTONIO GHIORZO EDITORE, *Scienza tecnologia e arte della stampa*, Grafica 1 + Grafica 2
EDITRICE ANCORA, *Impaginazione grafica*, n° 2/3/4
MORETTI DARIO, *Il progetto grafico del libro*, Editrice Bibliografica, Milano 1993 Edizioni Scheiwiller, Milano, 1988
AMLESU ARNALDO, *Grafica editoriale: guida alla progettazione di depliant, brochure, libri e riviste*, Ikon edizioni
CENTRO GRAFICO MILANO, *Illustrazione grafica*, n° 1
ICON EDITRICE, *Grafica Editoriale*, guida alla progettazione e produzione di depliant, brochure, libri e riviste
ZETA'S PUBBLICAZIONI TECNICHE, *Qualità e produttività nell'industria grafica*, n° 2/3/4
MARTIN PEDERSEN, *Advertising Annual 2000*
BURGO EDIZIONI, *Un secolo di carta*
LOGOS EDIZIONI, *Professione grafico editoriale*
PEARSON EDUCATION ITALIA, *Arte della scansione. Guida alla trasformazione delle scansioni in grafica di qualità*
ZANICHELLI EDIZIONI, *Caratteri, testo, gabbia. Guida critica alla progettazione grafica*
LONGANESI, *Manuale del grafico. Guida ai materiali e alle tecniche*
ZANICHELLI EDIZIONI, *Il nuovo manuale del grafico. Guida alla progettazione grafica del progetto editoriale*
ARTI POLIGRAFICHE EUROPEE, *Grafica. Scienza, tecnologia, arte della stampa e della comunicazione. Indice analitico*
ARTI POLIGRAFICHE EUROPEE, *Consigli pratici per valutare una macchina da stampa e stampare professionalmente bene*
ARTI POLIGRAFICHE EUROPEE, *Il legatore. Sistemi di allestimento industriale degli stampati librari e paralibrari*
ARTI POLIGRAFICHE EUROPEE, *Il legatore. Sistemi di allestimento industriale degli stampati librari e paralibrari*
Blackwell Lewis, *I Caratteri del XX secolo*, Leonardo arte, Milano 1998