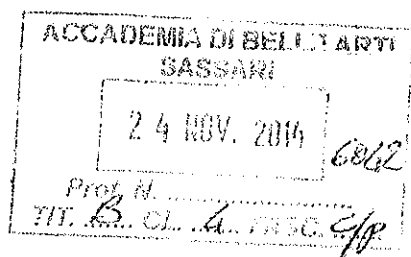

ELEMENTI DI GRAFICA EDITORIALE

2014/2015

Crediti: 8 / Ore: 100
Docente: Roberto Satta

PROGRAMMA DEL CORSO

Introduzione alla materia.

Il formato editoriale

Prodotti editoriali

Il programma quark xpress e la sua interfaccia

Interfaccia e documento

Il documento e la pagina mastro

Il colore in tipografia

Il Lettering

Il Libro

Il testo e i fogli di stile

La revisioni tipografica

Interfaccia e documento

Brevi cenni storici

I modelli di quark xpress

Il documento libro e il documento libreria

Creazione e gestione del documento libro

Documenti con pagine affiancate e singole

L'importazione del testo e delle immagini

Impostazione delle guide margine e degli sbordi

Creazione e salvataggio di un layout

Creazione di più pagine mastro singole e affiancate

Gestione delle pagine mastro e relazione con le pagine del documento

Numerazione automatica delle pagine

Il manifesto

Il formato

Il layout

Il carattere/font

Le immagini

Il colore

Il testo, gli stili, i fogli stile e gli elenchi

Creazione e gestione dei colori

Brevi cenni e nozioni sul colore

I colori/inchiostri per la stampa tipografica

La quadricromia e i colori singoli (Pantone®)

Trattamento del colore in tipografia

Trattamento del colore nella stampa digitale

Concetti di sovrastampa e separazione del colore
La pre stampa e le prove colore digitali
e Cromalin® Strumenti per la gestione del colore. Utilizzo dei campioni di colore

Tonalità di colore e retino tipografico

Sfumature, trasparenze e loro interpretazione

Cenni sui caratteri e loro utilizzo

Nozioni tipografiche per il corretto utilizzo dei caratteri e dei paragrafi

Allineamento, rientri, tabulazioni ed elenchi puntati

Crenatura ed interlinea

Composizione del testo e formattazione del testo e dei paragrafi

Gestione e importazione del testo

Concatenare il testo con quark xpress

Testo sui tracciati, testo in area oggetti contornati

Creazione e gestione degli stili per il testo

Creazione e gestione degli stili per il paragrafo

Creazione di sommari, elenchi ed indici

Stampa e Pdf Adobe Acrobat Professional

Preparazione del documento per la stampa

Segni di taglio, crocini di registro e smarginature

Creazione e salvataggio delle impostazioni di stampa tipografica

Raccogliere i dati per la stampa

Preparazione del Pdf per i service di pre stampa

Esame finale

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.

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.

Si insegnerà a questo fine l'utilizzo di programmi professionali come Photoshop, Illustrator e Quark Express, come preparare le immagini per una stampa di qualità e come esportare i file pronti per la stampa in Adobe Acrobat (PDF).

Si capirà 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 le font 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: la scelta dello spazio cromatico in uso nei prodotti editoriali.

Le Figure professionali dell'editoria

Composizione del testo

Formato editoriale

Si evidenzieranno 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

Verrà fatta una introduzione sulla storia ed evoluzione della stampa. Si procederà poi con lo studio delle tipologie della stampa offset, del processo di stampa e dei vari macchinari impiegati in questo processo.

Il corso prevede esercitazioni pratiche in classe su Apple Macintosh, i computer più consolidati ed evoluti nel settore professionale. 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 concreta da parte degli studenti di 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.

Intende portare a conoscenza gli studenti del 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. Inoltre 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 tra cui il computer, 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

TESTI D'ESAME E TESTI CONSIGLIATI

Durante il corso saranno fornite dal professore delle 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

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*