

Progettazione grafica 1 (CFA 12)

A.A. 2024-2025

Prof. Paul Henry ROBB

OBIETTIVI

Il corso offre una solida preparazione culturale, storica e progettuale, fondamentale per chi desidera intraprendere una carriera nella comunicazione visiva nel contesto contemporaneo. Gli studenti e le studentesse vengono immersi in una vasta gamma di discipline che spaziano dalla storia del design alle tecniche più avanzate di progettazione grafica, con l'obiettivo di sviluppare una visione critica e consapevole. Attraverso un approccio multidisciplinare, acquisiscono le competenze necessarie per comprendere le dinamiche della comunicazione visiva, esplorando le sue applicazioni e potenzialità nel mondo moderno. Il corso mira a fornire una preparazione completa, in grado di rispondere alle sfide e alle opportunità che caratterizzano oggi il panorama della comunicazione, rendendo gli studenti pronti ad affrontare progetti innovativi e a tradurre idee complesse in soluzioni visive efficaci.

CONTENUTI

Il corso di Graphic Design per il primo anno offre una formazione completa di natura teorica e pratica, progettata per fornire una solida base per gli studenti che si avvicinano al mondo del design. Il programma si concentra inizialmente sull'introduzione alla comunicazione visiva, esplorando come le immagini e i simboli possano veicolare messaggi in modo efficace e impattante. Un aspetto centrale del corso è lo studio della psicologia della forma, che aiuta gli studenti a comprendere le reazioni emotive e cognitive che i vari elementi visivi suscitano nel pubblico. Questo approccio teorico e pratico consente di sviluppare una consapevolezza profonda delle dinamiche visive, creando le basi per progettare in modo strategico e creativo. Inoltre, attraverso esercitazioni pratiche e laboratori, gli studenti esploreranno diverse tecniche e metodologie che li prepareranno a tradurre idee astratte in progetti grafici concreti e funzionali. Il corso offre così un'opportunità unica per avvicinarsi al design con una visione critica e metodica, fornendo gli strumenti necessari per affrontare con successo le sfide del settore. Il percorso formativo proposto si sviluppa attraverso un equilibrio tra approcci più espressivi, intuitivi e manuali, e metodi più razionali, focalizzati sullo sviluppo della capacità di astrazione e sull'applicazione di tecniche strutturate. I temi e le modalità di ricerca e lavoro sono concepiti tenendo conto delle diverse inclinazioni e attitudini degli studenti, in modo da offrire a ciascuno l'opportunità di esplorare e affinare le proprie competenze, sia attraverso attività più legate alla propria sensibilità, sia tramite esercizi che stimolano l'acquisizione di nuovi strumenti teorici e pratici. Gli elaborati creati durante il corso includeranno sia supporti fisici che digitali, con alcune esercitazioni che favoriranno l'interazione tra questi due ambiti, una prassi ormai consolidata nel processo progettuale contemporaneo. L'obiettivo principale del corso è quello di guidare gli studenti nell'acquisizione di una visione globale della progettazione, incoraggiando lo sviluppo di un approccio consapevole, critico e personale verso le sfide creative e metodologiche del comunicazione design.

TESTI CONSIGLIATI

The grid system – Joseph Müller Brockman

Graphic Design in the Twentieth Century: A Concise History – Richard Hollis

The New Typography: A Handbook for Modern Designers – Jan Tschichold, Richard Hendel

No More Rules: Graphic Design and Postmodernism – Rick Poynor

Fare grafica editoriale. Progettare il libro: storia, teorie, tecniche e processi – Franco Achilli

La forma del libro – Jan Tschichold
Il Mestiere di grafico, Albe Steiner,
Einaudi Ricerche – Albe Steiner
Comunicazione visiva. Albe Steiner.

MODALITÀ DI VERIFICA DEL PROFITTO

Relazione finale sul processo progettuale e valutazione degli elaborati grafici realizzati nel corso dell'anno. Analisi approfondita della conoscenza acquisita attraverso la lettura dei testi considerati essenziali per la formazione di un graphic designer.