

Elementi di Grafica Editoriale

Prof. Maurizio Di Lella

Obiettivi

Il corso è finalizzato alla conoscenza di teorie, tecniche e metodologie progettuali utili a sviluppare progetti editoriali curati e innovativi. È necessario pertanto saper organizzare, mostrare e comunicare contenuti testuali e fotografici in un progetto editoriale. Per fare questo è importante avere il controllo dei linguaggi espressivi, degli strumenti e delle varie tecnologie necessarie a liberare le proprie potenzialità creative.

Il percorso editoriale, come tutti i percorsi creativi, parte dall'ideazione prosegue con la ricerca, in fase progettuale, e si conclude con la realizzazione dell'idea. Per questo servono conoscenza e messa a punto di tecniche, materiali e metodologie idonei al progetto. Talvolta diventa necessario inventarle partendo da sistemi e conoscenze già acquisite, in tal caso la sperimentazione è l'unica soluzione possibile per far vivere un'idea.

Programma

L'impaginazione degli elementi grafici

Un progetto grafico prevede la disposizione nello spazio di elementi visivi secondo un preciso ordine percettivo. Infatti il percetto è determinato dalla relazione spaziale e concettuale che intercorre tra gli elementi grafici.

Una particolare attenzione va dedicata agli elementi paratestuali e al loro utilizzo nel tessere relazioni spaziali. Gérard Genette sosteneva che il libro non può esistere senza gli elementi paratestuali e che sono quest'ultimi che fanno il libro. Senza gli elementi paratestuali il testo è un semplice dattiloscritto.

In virtù di ciò, l'impaginazione tiene conto inevitabilmente degli aspetti legati alla leggibilità e alla visibilità e in genere utilizza schemi e strutture, dette gabbie, che facilitano l'organizzazione dei contenuti. Sarà utile in questa fase partire dall'analisi di progetti prodotti da grandi grafici per comprendere meglio le potenzialità del metodo. Nello specifico verranno analizzate: le gabbie classiche, le gabbie multicolonna, la struttura modulare e la gabbia libera.

Aspetti estetici e funzionali del progetto grafico

Qualsiasi progetto grafico ha la funzione di comunicare.

È importante individuare gli aspetti estetici ed emotivi che il progetto dovrà trasmettere per comunicare correttamente ed assolvere alla sua funzione. In questo processo tutti i mezzi e i materiali utilizzati sono determinanti.

Il corso è incentrato prevalentemente sull'utilizzo di InDesign. Verranno integrate delle lezioni di tecnica tipografica per apprendere metodi e tecniche di impaginazione seguendo un iter progettuale in grado di garantire l'adeguatezza delle scelte grafiche a partire dalla scelta del carattere (dei caratteri), l'impostazione del layout, l'elaborazione e l'ottimizzazione delle immagini, la formattazione del testo fino alla predisposizione del file pdf per la stampa.

Strumenti

Verrà utilizzato prevalentemente InDesign con qualche escursione su Photoshop per ciò che riguarda l'ottimizzazione per la stampa delle immagini.

Elementi di Grafica Editoriale

Prof. Maurizio Di Lella

Materiali didattici di supporto

Slide di progetti di supporto alle singole lezioni per aiutare la comprensione dei processi progettuali.
Verranno utilizzati e analizzati progetti grafici di rilievo, allo scopo di suggerire e stimolare soluzioni progettuali personali.

Tipologia delle lezioni

Le lezioni saranno di tipo frontale, mentre per le esercitazioni si prediligerà l'interazione diretta con gli studenti; verranno favoriti il confronto e il dialogo per approfondire e risolvere questioni legate ai singoli progetti.

Accreditamento finale

Durante le lezioni ci saranno momenti di confronto per verificare l'andamento dei singoli progetti.
L'esame verterà sugli elaborati finali e su un breve colloquio per verificare le conoscenze acquisite durante il corso.

Bibliografia di riferimento

Dario Russo, *Free graphics. La grafica fuori dalle regole nell'era digitale*, Lupetti, Milano.
Daniele Baroni, *Storia del design grafico*, Longanesi & C., Milano.