

ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA

anno accademico	2018-2019
nome dell'insegnamento	Grafica Editoriale
docente	Mauro Vincenzo Bubbico
tipologia dell'attività formativa	Caratterizzante
settore scientifico disciplinare	ISDC/03
anno di corso	1
Livello	II - biennio
Semestre/Annuale	Annuale
CFA	10
totale ore insegnamento	125 ore anno

Nome del docente e breve curriculum

Mauro Vincenzo Bubbico è nato a Montescaglioso (Matera) dove vive e lavora dal 1986 come grafico professionista occupandosi di Immagine coordinata, editoria, comunicazione dei beni culturali. Tra i campi d'intervento privilegia il design finalizzato all'educazione sociale e alla sostenibilità ambientale. Nel corso degli anni i suoi interessi, le ricerche sui luoghi e i loro abitanti lo hanno portato alla definizione di un linguaggio grafico efficace e contemporaneo adatto a raccontarli e a valorizzarli per favorirne lo sviluppo umano, economico e culturale, convinto che la cultura grafica è prima di tutto, capacità di costruire grandi narrazioni. È socio Aiap (Associazione italiana design della comunicazione visiva) e membro AGI (Alliance Graphique Internationale).

Indirizzo di posta elettronica: bubbico_maurovincenzo@isiafaenza.it

Obiettivi formativi

Aiutare lo studente ad aprirsi a nuove letture della realtà, a dare risposte pragmatiche con gli strumenti specifici della progettazione grafica ai problemi che vengono posti, a costruire e perfezionare un linguaggio grafico personale, a favorire l'emersione di spunti critici e a consolidare lo spirito di gruppo.

Contenuto del corso

È un corso di studi dal taglio progettuale che si basa sulla interazione tra ricerca sul campo e pratica progettuale e prevede il contributo di allievi e docenti degli altri corsi. Obiettivo del corso è di sperimentare le fasi di lavoro che si devono affrontare per produrre un progetto grafico. Un particolare interesse rivestirà il rapporto del design grafico, della tipografia e dell'illustrazione con le Arti Applicate e i relativi contesti culturali locali, regionali e nazionali.

Testi di riferimento obbligatori ai fini dell'esame

Albe Steiner, Il mestiere del grafico. Einaudi, 1978
Gaetano Kanizsa, Grammatica del vedere. Saggi su percezione e gestalt. Il Mulino, 1980
Robert Bringhurst, Gli elementi dello stile tipografico. Edizioni Sylvestre Bonnard, 2001
Jan Tschichold, La forma del libro. Edizioni Sylvestre Bonnard, 2003
Massimo Vignelli, Canone Vignelli. Postmedia Books, 2012
Paul Rand, Pensieri sul design. Postmedia Books, 2012
Franco Achilli, Fare grafica editoriale, Editrice Bibliografica, 2018
John Berger, Sul guardare. Bruno Mondadori, 2003
Giovanna Vitale, Il museo visibile. Lupetti, 2010
Cinzia Ferrara, La comunicazione dei beni culturali. Lupetti, 2007
Walter Benjamin, Il narratore, Considerazioni sull'opera di Nikolaj Leskov, Einaudi, 2012
Giorgio Agamben, Il giorno del giudizio. I sassi nottetempo, 2004
Georges Didi-Huberman, La musa moderna, saggio sul panno caduto. Il Saggiatore, 2004
Richard Sennett, L'uomo artigiano. Feltrinelli, 2008
Aby Warburg, Il rituale del serpente. Adelphi, 1998
Mario Cresci, Misurazioni. Edizioni Meta, 1978

Metodi didattici

L'intero Corso sarà diviso in 4 fasi successive e distinte ognuna delle quali strutturata per produrre documenti cartacei e web.

1. Basic Design

La prima fase denominata del Basic Design ha l'obiettivo di verificare le conoscenze pregresse con una serie di esercizi riguardanti le tassonomie, la grammatica del vedere e l'uso della tipografia, della fotografia e dell'illustrazione in una pagina. Griglie. Simmetria, asimmetria, equilibrio, movimento, ritmo, ordine e unità, contrasto, armonia, colore, principi semantici. Elementi di base, formato, composizione e uso dei caratteri, griglie e impaginazione. Ha un carattere propedeutico caratterizzato da una metodologia didattica fondata sull'osservazione, la ricerca e la sperimentazione.

2. Analisi e ricerca aperta

- Identità visiva: marchio, logo, immagine coordinata di: istituzione, azienda pubblica, privata, onlus, associazione, evento pubblico.
- Scelta e analisi del tema; ricerca teorica e bibliografica.
- Case history, analisi sul campo; auditing e interviste a referenti e operatori.
- Valutazione e analisi dei dati raccolti, elaborazione del tema e valutazione delle possibili connessioni con altri temi di riferimento.

3. Progettazione editoriale

- Progetto editoriale di libro (di solo testo, fotografico, illustrato), rivista o stampato con più pagine scelto in risposta ai bisogni e al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Realizzazione di tavole infografiche, tipografiche, illustrazione, fotografiche, produzione di testi.
- Analisi delle forme di casi eminenti dal punto di vista della struttura del racconto e dell'espressione visuale. Presentazione dell'intero progetto.

L'idea del progetto

Indagare tematiche inedite, personali o collettive, e raccontarle attraverso progetti fotografici, tipografici, d'immagini. Sviluppare collaborazioni con comunità di artigiani, artisti ed operatori culturali, organizzazioni no profit, cooperative ed enti locali; pensare alla Cultura come bene comune, motore di progresso economico e civile.

Agli studenti del corso si chiede nel ruolo di analisti-autori-redattori, di indagare un tema legato a un bene culturale e a un particolare contesto territoriale (quartiere, comune, associazione, ente, privato) o una particolare produzione (industriale, artigianale, artistica);

— di mettere in campo tutte le conoscenze e abilità tecniche specifiche, la sensibilità personale e la capacità di approfondimento di un tema;

— di produrre riflessioni con un approccio critico e pragmatico su questioni cruciali;

— di mettere a punto linguaggi visivi nuovi e articolati in grado di comunicare ed educare in modo efficace.

4. Organizzazione del lavoro

Singolarmente o in gruppo di lavoro ognuno sceglierà un tema di interesse comune. Il ruolo del docente sarà di supporto generale, di coordinamento e indirizzo, di supervisione dei progetti.

Argomenti trattati

Gli argomenti trattati riguarderanno il linguaggio grafico, le tecniche narrative, l'accostamento dei molteplici livelli di significato delle immagini, le possibili combinazioni, gli stili d'impaginazione, le forme del libro.

I temi proposti saranno orientati a sviluppare una narrativa del reale. Il corso privilegerà lo sviluppo di un comunicazione costruita in funzione educativa indirizzata all'uso di materiali esistenti o semilavorati.

Argomenti delle esercitazioni e/o delle ricerche

Argomenti e temi specifici delle ricerche saranno presentati in itinere.

Modalità della verifica del profitto

L'esame si svolgerà con la presentazione orale del progetto supportato da una presentazione in Pdf che illustri la ricerca e l'iter progettuale. Con la realizzazione di una tiratura di 2 copie di un artefatto editoriale finale in cui tutte le parti strutturali e formali, coerenti tra loro, concorrono in concorso reciproco alla rappresentazione del contenuto. Tutte le scelte editoriali dovranno essere motivate e concordate per il visto si stampi.

Al fine della valutazione finale saranno apprezzati: cura nella redazione dei testi e nella realizzazione materiale.

Alla consegna del libro per l'archiviazione si dovrà allegare Cd contenente il Pdf di stampa completo di copertina e altre tavole ritenute necessarie, del Pdf di presentazione, di N° 6 fotografie dell'artefatto, abstract del progetto (max una cartella) e di un piccolo video di breve durata con le migliori parti del libro.

Orario delle lezioni

Come da calendario pubblicato all'albo.

Orario di ricevimento

Su appuntamento, contattando il docente via mail all'indirizzo sopra indicato.