

nome dell'insegnamento	Progettazione dei Caratteri
docente	Antonio D'Elisiis
tipologia dell'attività formativa	Progettuale
settore scientifico disciplinare	ISDC/03
anno di corso	Primo Specialistico
Livello	II – Biennio Comunicazione
Semestre/Annuale	Semestre
CFA	6
totale ore insegnamento	75

Nome del docente e breve curriculum

Antonio D'Elisiis

Laureato in Graphic Design e specializzato in Visual e Motion Design all'Accademia di Belle Arti di Urbino, dopo vari anni trascorsi come visula designer in vari studi italiani, nel 2019 decide di trasferirsi a Losanna, per ampliare esperienza e conoscenze durante un secondo Master in Type Design presso l'École Cantonale d'Art (ECAL). Come designer, parallelamente agli studi accademici, si interessa di art direction, programmazione di sistemi ed interfacce interattive, type design, web, motion e graphic design. La ricerca e la sperimentazione rappresentano un binomio importante nel suo percorso di crescita, per favorire la creazione di nuovi progetti e forme di comunicazione originali, sia nella forma che nei contenuti. Negli ultimi anni si specializza sempre più nel disegno di caratteri tipografici e nella loro ingegnerizzazione e mastering, collaborando con diverse fonderie europee.

Indirizzo posta elettronica: delisiis_antonio@isiafaenza.it

Obiettivi formativi

L'obiettivo del corso è quello di dare una panoramica generale sulla storia della tipografia, andando ad approfondire gli aspetti tecnici del disegno di caratteri tipografici e della loro produzione, fondendo un approccio storico/teorico con uno tecnico/pratico, attraverso un mix di lezioni teoriche e pratiche.

Nello specifico si introdurranno, seppur non in maniera verticale e dettagliata, nozioni sulla storia della tipografia e degli aspetti tecnologici che hanno influenzato il modo di disegnare, utilizzare ed usufruire dei caratteri tipografici (analizzando, ad esempio, gli aspetti principali del fenomeno dell'hand punchcutting, della hot-metal press e della più recente photocomposition e come queste "tecniche/tecnologie" hanno influenzato il modo di disegnare i caratteri stessi).

Infine il corso vuole costruire delle solide basi per l'approccio consapevole al type design, dando agli studenti gli strumenti tecnici e progettuali per approcciare in maniera consapevole il disegno di una font o famiglia tipografica, partendo sempre dalle domande fondamentali alla base di ogni nuovo progetto: perché progettare questa font? Quale sarà l'utilizzo di questo nuovo carattere? Esiste davvero una necessità tecnica e/o commerciale per disegnare questo nuovo carattere? E se sì, quale è? E come progettare qualcosa di veramente "nuovo", che non segua una semplice "moda o zeitgeist" destinata a scomparire?

Nome del docente e breve curriculum

Antonio D'Elisiis

Laureato in Graphic Design e specializzato in Visual e Motion Design all'Accademia di Belle Arti di Urbino, dopo vari anni trascorsi come visual designer in vari studi italiani, nel 2019 decide di trasferirsi a Losanna, per ampliare esperienza e conoscenze durante un secondo Master in Type Design presso l'École Cantonale d'Art (ECAL). Come designer, parallelamente agli studi accademici, si interessa di art direction, programmazione di sistemi ed interfacce interattive, type design, web, motion e graphic design. La ricerca e la sperimentazione rappresentano un binomio importante nel suo percorso di crescita, per favorire la creazione di nuovi progetti e forme di comunicazione originali, sia nella forma che nei contenuti. Negli ultimi anni si specializza sempre più nel disegno di caratteri tipografici e nella loro ingegnerizzazione e mastering, collaborando con diverse fonderie europee.

Indirizzo posta elettronica: delisiis_antonio@isiafaenza.it

Obiettivi formativi

L'obiettivo del corso è quello di dare una panoramica generale sulla storia della tipografia, andando ad approfondire gli aspetti tecnici del disegno di caratteri tipografici e della loro produzione, fondendo un approccio storico/teorico con uno tecnico/pratico, attraverso un mix di lezioni teoriche e pratiche. Nello specifico si introdurranno, seppur non in maniera verticale e dettagliata, nozioni sulla storia della tipografia e degli aspetti tecnologici che hanno influenzato il modo di disegnare, utilizzare ed usufruire dei caratteri tipografici (analizzando, ad esempio, gli aspetti principali del fenomeno dell'hand-punchcutting, della hot-metal press e della più recente photocomposition e come queste "tecniche/tecnologie" hanno influenzato il modo di disegnare i caratteri stessi).

Infine il corso vuole costruire delle solide basi per l'approccio consapevole al type design, dando agli studenti gli strumenti tecnici e progettuali per approcciare in maniera consapevole il disegno di una font o famiglia tipografica, partendo sempre dalle domande fondamentali alla base di ogni nuovo progetto: perché progettare questa font? Quale sarà l'utilizzo di questo nuovo carattere? Esiste davvero una necessità tecnica e/o commerciale per disegnare questo nuovo carattere? E se sì, quale è? E come progettare qualcosa di veramente "nuovo", che non segua una semplice "moda o zeitgeist" destinata a scomparire?

Contenuto del corso

Breve storia della tipografia e delle ere tipografiche: (1) Hand-punchcutting, (2) Hot-metal press, (3) Photocomposition, (4) Digitale.

Esercizi di calligrafia con penne "parallel" di diverso spessore sulla parola "hofstainberg" che servirà allo studente a comprendere gli andamenti tipografici, il ductus e la consistenza delle curve.

In questo step pur mostrando e sottolineando la differenza tra calligrafia e type design, verrà posta l'enfasi sull'importanza del "ductus" calligrafico da seguire (specialmente per caratteri serif e italici) e degli spessori/contrasti che le lettere tipografiche hanno e perché.

Durante il corso verrà spesso sottolineata la differenza tecnica (principalmente di disegno, proporzioni, utilizzo, etc.) tra caratteri display, text e caption, andando a studiare il concetto e l'antica pratica delle optical sizes (con relativo excursus storico). Inoltre verranno forniti allo studente le basi della micro-tipografia ed un adeguato bagaglio di conoscenza che servirà ad orientarsi sul come utilizzare diversi caratteri tipografici (caratteri da usare in piccolo, caratteri da utilizzare in grande, caratteri da utilizzare per letture di tipo continuativo, caratteri da utilizzare per letture non-lineari, caratteri da utilizzare in contesti tabellari, etc.).

Infine come prova di esame verrà richiesto allo studente di progettare un carattere tipografico per un utilizzo specifico e motivato. Da verificare la possibilità di suddividere la classe in piccoli sottogruppi (per

meglio gestire il lavoro e l'effort da riversare sul disegno della famiglia tipografica). Questo processo partirà dall'inizio del corso e arriverà al suo culmine con la prova finale che potrà vedere la realizzazione di un progetto grafico (libro specimen, serie di poster, sito web, etc.) a scelta dello studente, che meglio esalti il carattere progettato. Durante il percorso di design, verranno affrontati tutti i problemi tecnici di disegno, ingegnerizzazione e mastering della font.

Software consigliato per il corso: Glyphs

Testi di riferimento obbligatori ai fini dell'esame

AHRENS, T. & MUGIKURA, S. *Size-specific adjustments to type designs. An investigation of the principles guiding the design of optical sizes.* (Just Another Foundry, 2014).

BEIER, S. *Type tricks; your personal guide to type design.* (BIS Publishers, 2017).

BRINGHURST, R. *The Elements of Typographic Style.* (Hartley & Marks, 1992).
Presente anche la versione in lingua italiana: *Gli elementi dello stile tipografico.*

HOCHULI, J. *Detail in typography. Letters, letterspacing, words, wordspacing, lines, linespacing, columns.* (Niggli, 2005).

Presente anche la versione in lingua italiana: *Il dettaglio in tipografia. Lettere, spazio tra le lettere, parole, spazio tra parole, righe, interlinea, colonne.*

NOORDZIJ, G. *The stroke: theory of writing.* (Van de Garde, 1985).

Presente anche la versione in lingua italiana: *Il Tratto: teoria della scrittura.*

Metodi didattici

20% di lezioni frontali su tematiche storiche e teoriche

80% di lezioni pratiche e progettuali, con cicli di review di progetto che cureranno un aspetto prettamente tecnico e pratico.

Modalità della verifica del profitto

Studenti e studentesse saranno giudicati in base agli elaborati finali (stampati o digitali a seconda del progetto) che verranno presentati il giorno dell'esame. Tuttavia l'impegno e la costante risposta agli assignment che verranno assegnati durante l'interno corso forniranno una grossa parte della valutazione finale.

Orario delle lezioni

Come da calendario pubblicato all'Albo

Orario di ricevimento

Ogni martedì, previa email di prenotazione al seguente indirizzo (delisiis_antonio@isiafaenza.it) in concomitanza delle lezioni presso la sede (vedere calendario).

*Qualora ci fossero particolari necessità, si possono richiedere call da remoto.