

ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA

anno accademico	2022-2023
nome dell'insegnamento	Storia e cultura della comunicazione visiva
docente	Daniela Lotta
tipologia dell'attività formativa	di Base
settore scientifico disciplinare	ISSC/02
anno di corso	I anno
Livello	II
Semestre/Annuale	Semestrale
CFA	6
totale ore insegnamento	75

Obiettivi formativi

Il corso intende fornire i lineamenti storico-critici relativi alla cultura del progetto grafico italiano ed internazionale in una prospettiva evolutiva che tenga conto delle coeve esperienze della storia del design e delle arti visive. Sono considerati gli elementi teorici e le metodologie operative del design della comunicazione visiva a partire dalla seconda metà dell'Ottocento fino alle ultime tendenze, secondo un approccio storico che sottende all'acquisizione di una prassi di analisi e di operatività finalizzata alla progettazione.

Contenuto del corso

Il corso indaga il contesto italiano e internazionale con una serie di lezioni incentrate sulle differenti tematiche del progetto grafico e della comunicazione visiva proponendo il dialogo tra le forme comunicative dell'arte e del design.

Il design grafico si è sviluppato nel tempo fino a diventare una professione e una disciplina a sé stante; si analizzerà tale processo evolutivo a partire dalle ricerche emerse tra XIX e XX secolo, ossia nel momento in cui lo sviluppo della modernità, avviata con la rivoluzione industriale, determina l'avanzata della società sul piano della comunicazione e dei consumi. È in questo momento che, in relazione al fenomeno del Liberty internazionale, il progetto grafico si trova a svolgere un ruolo determinante: dall'introduzione del manifesto moderno alla comunicazione pubblicitaria, dalla nascita delle pubblicazioni periodiche alla progettazione dello spazio della merce. La trattazione della storia del progetto grafico proseguirà tenendo conto del contributo delle Avanguardie storiche fino ad arrivare alle vicende del secondo dopoguerra e all'affermarsi del concetto di Made in Italy. Gli anni Sessanta, tra Pop e contestazione, vedranno emergere ricerche che innovano il linguaggio, sia artistico che progettuale; dagli anni Settanta il mutamento delle ideologie progettuali e l'evolversi di pratiche sperimentali porteranno alle ricerche degli anni Ottanta, fino ad arrivare alle tendenze contemporanee.

Testi obbligatori ai fini dell'esame

- Daniele Baroni, Maurizio Vitta, *Storia del design grafico*, Longanesi, 2003.

Testi di riferimento

- Giorgio Fioravanti, Leonardo Passarelli, Silvia Sfligiotti, *La grafica in Italia*, Leonardo Arte, 1997.
- Richard Hollis, *Graphic Design. A concise history*, Thames and Hudson, 2001.
- Sergio Polano, Pierpaolo Vetta, *Abecedario. La grafica del Novecento*, Electa, 2002.
- Dario Russo, *Free Graphics. La grafica fuori delle regole nell'era digitale*, Lupetti, 2006.
- Dario Scodeller, *Negozi. L'architetto nello spazio della merce*, Electa, 2007.
- Giorgio Camuffo, Mario Piazza, Carlo Vinti (a cura di), *TDM5: Grafica Italiana*, Corraini Edizioni, 2012.
- Carlo Vinti, *Grafica italiana dal 1945 a oggi*, Art e Dossier, n. 329, 2016.
- Marta Mazza, *Grafica italiana (1850-1950)*, Art Dossier n. 346, Giunti Editore, 2017.
- Andrea Rauch, *Il racconto della Grafica*, La casa Usher, 2017.
- Riccardo Falcinelli, *Filosofia del graphic design*, Einaudi, 2022.

Metodi didattici

Lezioni frontali supportate da proiezioni di immagini e da altri materiali audiovisivi, con analisi aperta agli interventi degli studenti. L'attività didattica frontale potrà essere integrata da visite guidate a mostre ed eventi del settore per favorire l'osservazione diretta delle diverse pratiche progettuali.

Modalità della verifica del profitto

L'esame finale è costituito da una prova scritta, nella quale lo studente dovrà dimostrare la conoscenza di questioni teorico-storiografiche del design maturata sul manuale indicato in bibliografia, oltre che sugli appunti presi a lezione e sull'apparato iconografico depositato sul drive entro il termine del corso. La valutazione comprenderà inoltre un colloquio orale su una ricerca personale tematica da concordare preventivamente con la docente. Il voto finale risulterà dall'esito combinato delle due prove.

Orario delle lezioni

Come da calendario pubblicato all'Albo.

Orario di ricevimento

Al termine delle lezioni o previo appuntamento concordato via e-mail.

Daniela Lotta

Laureata in Storia dell'Arte all'Università di Bologna dove ha successivamente conseguito il dottorato in Archeologia e Storia dell'Arte con una ricerca rivolta a rintracciare le dinamiche di variazione comuni all'arte e al design. Dal 2005 è docente di *Storia del design* all'ISIA di Faenza. Dal 2009 al 2012 ha insegnato *Moda e design* al Corso di Laurea Magistrale in Moda, Università di Bologna. Dal 2004 al 2010 ha curato per il Museo Zauli di Faenza il progetto internazionale *Residenza d'Artista - workshop di ceramica nell'arte contemporanea*. Ha pubblicato saggi critici in cataloghi e in riviste di settore, tra cui: *Flash Art* e *Fruit of the Forest - Art and Design Magazine*.

Indirizzo di posta elettronica: lotta_daniela@isiafaenza.it