

ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA

Nome dell'insegnamento	Grafica Editoriale
Docente	Emilio Macchia
Tipologia dell'attività formativa	laboratoriale
Settore scientifico disciplinare	ISDC/03
Anno di corso	1
Livello	Il biennio comunicazione
Semestre/Annuale	Annuale
CFA	10
Totale ore insegnamento	125

Nome del docente e breve curriculum

Emilio Macchia

*Dopo la laurea di primo livello in Progettazione Multimediale all'Accademia di Belle Arti di Urbino, frequenta il corso di laurea di secondo livello in Design e comunicazione per l'editoria presso l'ISIA di Urbino, laureandosi nel 2010 con la tesi *Press to attack: editoria clandestina in Olanda 1940-45* (relatore Leonardo Sonnoli). Dal 2010 al 2012 è ricercatore presso il dipartimento di design alla Jan van Eyck Academie di Maastricht (NL) per cui ha pubblicato i libri *Bits and Pieces: Charles Nypels Archive* e *Leaping Forward: Mario Tronti and the history of Political Workerism*.*

Nel corso degli anni ha tenuto workshop e conferenze in Italia e all'estero presso Istituzioni Culturali e Università tra le quali si segnalano Libera Università di Bolzano, EKA Esthonian Academy of Arts Tallin, Klaipeda Fine Art Academy, Vilnius Art Academy, XY Lab, Design Per (AIAP), Amsterdam Art Book Fair (Olanda), Bern Design Accademy, Maastricht Fine Art Accademy, Salone del libro Torino, ABA Catania, ISIA Urbino.

Dal 2010 è Direttore Artistico del Festival Fahrenheit 39 Art Book Fair e dal 2012 al 2015 di Offset, programma di residenze per designer. Dal 2012 è direttore artistico della piattaforma di ricerca e casa editrice Osservatorio Fotografico.

Nel 2014 fonda assieme a Erica Preli lo studio di graphic design eee con cui, dal 2018 è Art Director della rivista internazionale Progetto Grafico per AIAP Edizioni. Dal 2015 al 2021 è docente a contratto di Art Direction (laurea di II livello) in Nuove Tecnologie dell'Arte presso l'Accademia di Belle Arti Di Urbino; dal 2019 al 2021 è docente a contratto del Laboratorio di Comunicazione Visiva (laurea di I livello) in Design del Prodotto Industriale (Dip. Architettura) presso Unibo.

Dal 2022 è Docente incardinato di Metodologia Progettuale della Comunicazione Visiva, Graphic Design 3 e grafica editoriale presso l'accademia di Belle Arti di Macerata.

Parallelamente all'attività di ricerca e didattica si occupa di Art Direction, consulenza, design della comunicazione, studio dell'identità visiva, allestimento degli spazi espositivi e design per il web per Istituzioni Culturali tra le quali si segnalano: Santarcangelo Festival dei Teatri, AIAP, Comune di Bologna, Ravenna Cinema, Fotohof edition (Salzburg, Austria), Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, Witty Books, e production, Spazio Ritmo, Rold Skov, Les Complices (Zurigo, Svizzera), Osservatorio*

Fotografico, Danilo Montanari Editore, Giannino Stoppani, Photolux, Cassina, Societas Raffaello Sanzio, Bonnefanten Museum (Maastricht, NL), Mandarin Duck, Moncler, Musivum Gallery di Mosca, IGP Decaux, Allwrite.

Indirizzo di posta elettronica: macchia_emilio@isiafaenza.it

Obiettivi formativi

Il corso si pone come obiettivo quello di indagare molteplici aspetti della progettazione grafica di comunicazione finalizzata alla produzione editoriale, prendendo in considerazione diverse fasi: definizione e produzione dei contenuti, editing del materiale visivo e testuale, studio delle modalità di fruizione di artefatti su diverse tipologie di supporto. Il percorso didattico verrà articolato in due moduli.

Il corso ha come scopo inoltre quello di formare progettiste consapevoli delle specificità del book design con particolare attenzione a casi-studio del passato e alle pratiche editoriali contemporanee. Sulla base di un percorso di ricerca proposto alla classe, diversificato di anno in anno e con la possibilità di adattarsi ad un eventuale percorso monografico individuato dalla scuola, il corso intende infatti sviluppare la capacità di configurare, elaborare e gestire la produzione di una pubblicazione.

Con lo scopo dunque di apprendere le tecniche di progettazione, studenti e studentesse, attraverso pratiche individuali e collaborative, svilupperanno le proprie competenze nella definizione di processi analitici e critici e nell'elaborazione dei contenuti finalizzati alla realizzazione di un artefatto editoriale. Parallelamente alle attività più strettamente legate alla progettazione, qualora fosse necessario, verrà proposto un percorso didattico utile all'apprendimento del software Adobe Indesign dedicato all'impaginazione e alla gestione del progetto libro.

Contenuto del corso

MODULO 1

conoscenza degli elementi e strumenti dedicati alla disciplina del book-design, degli aspetti fisici del libro e degli elementi base del graphic design:

- struttura,
- formati,
- supporti,
- gabbie e griglie,
- micro e macro tipografia,
- cenni di percezione visiva,
- studio dello spazio della pagina nel rapporto testo/immagine.

MODULO 2

Il secondo modulo, dal taglio più progettuale, è finalizzato ai seguenti aspetti:

- ricerca e produzione di contenuti,
- editing del materiale testuale e visivo,
- progettazione della struttura e del formato libro,
- impaginazione,
- analisi e definizione dei supporti di stampa o delle piattaforme digitali,
- prototipazione e distribuzione.

Testi di riferimento ai fini dell'esame

(Bibliografia consigliata)

Booktrek. Clive Phillpot. JRP Editions

L'impronta dell'editore. Roberto Calasso, Adelphi

Publishing as artistic practice. ed. Annette Gilbert. Sternberg Press

Editoria come curatela. Saul Marcadent. Marsilio

Recollected work. Mevis, Van Deursen. Artimo

Printed Matter. Karel Martens. Roma Publications

Il dettaglio in tipografia. Jost Hochuli. Lazy Dog

Gli elementi dello stile tipografico. Robert Bringhurst, Edizioni Sylvestre Bonnard

The Form of the Book Book. Aa Vv, Occasional Papers

What is a designer: things, places, messages. Norman Potter

Metodi didattici

La proposta didattica si sviluppa secondo un modello di apprendimento centrato sulla discussione critica e applicazione degli strumenti di design-thinking e organizational design, sui costrutti e le fasi di progetto. Durante il corso verranno suggeriti dei percorsi di case-study finalizzati alla conoscenza del panorama contemporaneo del book-design con lo scopo di alimentare un'attitudine alla ricerca dello studente e un approccio critico personale. Il corso ha infatti tra le sue ambizioni quelle di formare progettiste attente ai linguaggi del contemporaneo e che sia in grado di coniugare specificità e competenze estetiche a buone pratiche progettuali in cui porre al centro il rapporto inscindibile tra forma e contenuto.

Particolare attenzione verrà data ai momenti di presentazione dei progetti e di revisione in plenaria attraverso un approccio che dia spazio costruttivo al confronto critico e alla crescita personale.

Modalità della verifica del profitto

Durante l'esame, che si terrà sotto forma di colloquio individuale, studenti e studentesse presenteranno i progetti realizzati durante il corso. Nella valutazione si terrà conto dell'intero processo progettuale con lo scopo di valutarne la coerenza delle scelte, della partecipazione attiva al corso e delle revisioni svolte durante l'anno.

Orario delle lezioni

Mercoledì 09:30—13:00/14:00—17:40

Orario di ricevimento

Online su appuntamento