

Programma del Corso

Prof. Enrico Pusceddu

rts

PROGETTAZIONE GRAFICA

accademia
di belle arti
di roma

Il corso mira a far apprendere allo studente un modus operandi indispensabile per affrontare il complesso mondo della comunicazione visiva, al fine di acquisire un bagaglio curricolare di fondamentale importanza per lo sviluppo di capacità progettuali.

L'obiettivo è quello di condurre lo studente a sviluppare, e a mettere in luce, una metodologia progettuale che gli consenta di dare forma al processo creativo, dall'idea alla sua realizzazione, nelle sue fasi caratterizzanti.

L'impiego di metodologie e delle tecniche creative, sempre più richieste e apprezzate nell'attuale mercato del lavoro si attuerà tramite un confronto con la contemporaneità, rivelando competenze associative e interpretative di taglio interdisciplinare attraverso le loro presentazioni e le argomentazioni ad esse connesse.

La progettazione finalizzata alla grafica è da considerarsi come l'evoluzione dei metodi di elaborazione, produzione e diffusione della comunicazione visiva.

A tal fine si forniranno all'allievo le giuste procedure e metodologie operative, per sviluppare e potenziare le capacità ideative e creative, in modo da rendere pertinente la loro applicazione nella progettazione, in un'ottica estetica funzionale.

Creare, rinnovare, promuovere idee, utilizzare adeguati strumenti e tecniche di supporto alla comunicazione e alla sua formazione interna ed esterna, fare interagire tradizione e contemporaneità, individuare strategie e nuove possibilità comunicative, insieme alla capacità di generare, identificare, e giudicare un'idea creativa, saranno parte integrante e di fondamentale importanza all'interno del percorso didattico formativo.

Obiettivi Formativi

- Capacità di operare professionalmente dall'ideazione alla produzione attraverso una metodologia progettuale.
- Apprendimento delle metodologie e delle tecniche della creatività all'interno della produzione grafica.
- Ricerca e sperimentazione nel campo della progettazione grafica.

Organizzazione del corso

- Spazio mentale, spazio operativo "la progettazione"; analisi, strutturazione e articolazione del progetto.
- Analisi e articolazione del progetto al fine di concretizzare sinergie operative.
- Presentazione, analisi e caratteristiche dei materiali e degli strumenti impiegati nell'elaborazione di opere grafiche.
- Organizzazione finale del progetto, veste grafica di presentazione degli elaborati, relazione.

Fasi evolutive del percorso didattico

- Verifica della formazione dello studente: attraverso un colloquio individuale.

- Immagini e pensiero
- Metodologie e tecniche della creatività
- Lo spazio operativo "Trasposizione grafica con un'attenzione particolare rivolta alla sperimentazione e all'indagine all'interno della progettazione grafica.
- Metodologie e tecniche della comunicazione
- Lo spazio della ricerca, volto ad approfondimenti, con particolare attenzione ai temi della grafica contemporanea, in virtù delle singole ricerche personali.
- La progettazione grafica: analisi, strutturazione e articolazione del progetto.
- Gli elementi del libro; identificazione di un tema, progetto, formato, immagine, testo, caratteri, impaginazione grafica, carta, colophon, rilegatura, copertina.
- Il packaging come strumento di comunicazione (progetto estetico, sensoriale, comunicativo).

Organizzazione del corso fasi caratterizzanti:

- Analisi di metodologie tecnico operative, attraverso presentazioni di percorsi e lo sviluppo d'elaborati, finalizzato all'utilizzo consapevole della progettazione grafica.
- Spazio mentale, spazio operativo: "le idee, tra forma e contenuto"; ricerca, analisi, strutturazione del percorso.
- Organizzazione finale del progetto, relazione scritto grafica, modalità di presentazione.

Ogni operazione, posta in modo sequenziale, dovrà servire allo studente ad analizzare tutti gli aspetti caratterizzanti il percorso, attraverso la fase intellettuale e l'esercitazione tecnica si percorreranno i diversi itinerari atti a definire un personale "modus operandi".

Saranno analizzati i seguenti punti:

- Spazio mentale, spazio operativo: "le idee, tra forma e contenuto"; ricerca, analisi, strutturazione del percorso.
- Lo spazio della ricerca rivolto ad approfondimenti, con particolare attenzione ai temi della grafica contemporanea, in virtù delle nuove tecnologie e delle singole ricerche personali.
- Lo spazio operativo: la trasposizione grafica con l'intento di evidenziare il profondo legame esistente tra: espressione creativa e scelta della tecnica e del linguaggio visivo, in rapporto agli scopi comunicativi.
- La progettazione grafica: analisi, strutturazione e articolazione del progetto.

Fasi Caratterizzanti del percorso laboratoriale:

- Lo Spazio dell'esperienza:
- Brain Storning
- Tra pensare e fare
- Tecniche di visualizzazione
- Esercitazioni sul campo
- Interazioni
- Sviluppo e caratterizzazione del progetto
- Organizzazione del progetto :
- Fase progettuale

- Fase preparatoria
- Fase produttiva

Tematiche del corso

Linea guida principale: **Tema “ da definire”**

Sviluppi linee guida: Dopo aver definito il tema ogni studente tenendo in considerazione il tema principale, “**da definire**” è libero di presentare una sua proposta operativa da concordare con il Docente che caratterizzerà in progress il suo percorso individuale.

Organizzazione e articolazione delle attività didattiche

La frequenza è obbligatoria e verrà registrata su appositi fogli firma.

Durante l'anno accademico e secondo le cadenze che verranno via via comunicate, sono previste verifiche programmate.

Le verifiche terranno conto delle fasi del percorso didattico: la progettazione e lo sviluppo del progetto grafico in tutte le sue fasi caratterizzanti.

Chi non si presenta alle verifiche programmate non può sostenere l'esame.

Modalità d'esame

Presentazione e discussione del progetto e del lavoro didattico svolto durante l'anno accademico, attraverso: cartella di elaborati, portfolio, relazione scritto grafica, presentazione multimediale, tale materiale dovrà essere allegato in un CD/DVD (i formati da utilizzare sono i seguenti: file audiovisivo formato MPEG4, MOV H264, file immagine formato JPG alta qualità 300 dpi, JPG bassa qualità 72 dpi, file Prodotti Editoriali pdf interattivo, InDesign).

Bibliografia orientativa

- Arnheim. R., "Arte e percezione visiva" Edizioni Feltrinelli.
- Carlo Branzaglia., "Comunicare con le immagini" Bruno Mondadori, 2005.
- G.Ambrose P.Harris, "Il manuale del Graphic design" Zanichelli Editore.
- Bruno Di Marino., "Tracce, sguardi e altri pensieri" Feltrinelli Editore 2007.
- Fabbrica 10 – "From chaos to order and back" con DVD Edizioni Electa 2004.
- Giorgio Fioravanti., "Il manuale del Grafico " Zanichelli Editrice.
- G. Fioravanti-G.Passerelli-L.Sfigiotti., "La grafica in Italia" Ediz.Leonardo Arte 1997.
- Roberto Gobesso .,"Ikonomachia" Segni, sogni, simboli" Casadei Libri Editore, 2006.
- Gombrich E.H., HochbergJ., Black M., "Arte percezione realtà" Einaudi.
- E T.Hall., "La dimensione nascosta" Bompiani Editore
- Jean G., "Il linguaggio dei segni" Electa/Gallimard.
- Lionni. L "L'immaginario come mestiere" Edizioni Electa.
- Steven Heller & Rita Tallarico "Graphic gli sketchbook dei più grandi graphic designer del mondo" Ippocampo Editrice
- M.Morcellini e Abruzzese., "La Comunicazione" Piccola Biblioteca volume 5
- Mcluhan.M ., "Gli strumenti del comunicare" Edizioni Il Saggiatore.
- Mcluhan.M., "Il medium e il messaggio" Edizioni Feltrinelli".
- Munari B., "Arte come mestiere" Edizioni Laterza.
- Munari B., "Da cosa nasce cosa" Edizioni Laterza.
- Munari B., "Design e comunicazione visiva" Edizioni Laterza.
- Munari.B .," Fantasia" Editori Laterza.
- Newark.Q ., "Introduzione alla Grafica" Edizioni Logos.

- Palacios. A.G "Ideators" Ed.Skira 2003 a cura di Moreno Gentili.
- Pasca.V Russo.D., "Corporate image" un secolo di immagine coordinata dall'AEG alla Nike, Lupetti Editori.
- Polano.S ., "Abecedario" La grafica del novecento" Edizioni Electa.
- Russo.D., " Free Graphics" , Lupetti Editori.
- Studio Azzurro., "Video ambienti, ambienti sensibili" esperienze tra arte, cinema, teatro e musica. Feltrinelli Editore 2007.
- Tischicold.J., "La forma del libro" Edizioni Silvestre Bonnard Milano 2003.
- Zeegen.L., "Illustrazione digitale" Logos Editore, 2007.

N.B. Durante l'arco dell'anno verranno segnalate pubblicazioni specifiche in riferimento all'argomento trattato

Sito di riferimento: <https://insight.abarm.it>

"io parlo con la mano, tu ascolti con gli occhi, noi comprendiamo con il sorriso".

Zhu Da

