

Nome del corso

Cultura della grafica e del design

Biennio in comunicazione, design e editoria

a.a. 2014-15

Descrizione e obiettivi del corso

Il corso affronta il tema della storia del graphic design con un approccio critico e monografico, più che strettamente cronologico. Dopo un inquadramento generale dello sviluppo della disciplina e dei suoi momenti chiave, verranno affrontati alcuni temi cruciali, analizzandone lo sviluppo in un arco di tempo che va dall'inizio del Novecento ai giorni nostri, e mettendo in evidenza le idee che sottostanno ai diversi approcci, fino a mostrarne le principali manifestazioni contemporanee.

Nell'ambito del corso sono previste lezioni frontali, spazi di presentazione delle ricerche degli studenti e momenti di discussione basati su letture.

Obiettivo del corso, oltre alla conoscenza delle principali momenti e linee di sviluppo del graphic design, in particolare del '900, è quello di sviluppare la capacità di utilizzare queste conoscenze creando relazioni e percorsi, applicando un approccio critico, e connettendole con la pratica contemporanea.

Prerequisiti

Letture del libro *Graphic Design. A Concise History* di Richard Hollis (ed. Thames & Hudson)

Argomenti trattati

Le lezioni monografiche tratteranno i seguenti temi:

- evoluzione del concetto di identità visiva;
- information design e *infoaesthetics*;
- il poster dal 1800 ai giorni nostri: da strumento centrale per la comunicazione di massa alla perdita di rilevanza nello scenario contemporaneo;
- l'immagine della musica: dalla nascita dell'industria discografica fino alla smaterializzazione del prodotto musicale;
- attivismo e critica nel graphic design; i manifesti del design; dalla grafica di pubblica utilità al "design sociale";
- il dibattito tipografico nel Novecento: tradizionalismo, modernismo, post-modern, tipografia digitale;
- temi della grafica contemporanea: autorialità e autoproduzione, design relazionale, generativo, speculativo, nuove prospettive del design editoriale.

Argomenti delle esercitazioni e/o delle ricerche

Gli studenti, lavorando in gruppi, dovranno realizzare una pubblicazione a partire dall'analisi, commento, annotazione ed espansione di un testo storico/critico dato. Durante il corso sar^à dato spazio alla presentazione *in itinere* dei risultati delle ricerche.

Modalità d'esame

La consegna della versione definitiva della pubblicazione è un prerequisito per sostenere l'esame orale. La data della consegna verrà comunicata durante il corso, e sarà alcune settimane prima della data di esame.

L'esame orale verterà sugli argomenti affrontati nel corso, sulla bibliografia, e sul lavoro di ricerca svolto. Oltre alla conoscenza del programma trattato nel corso, sarà valutata la capacità di ogni studente di adottare un approccio critico alla materia e di proporre un discorso autonomo.

Bibliografia

Richard Hollis, *Graphic Design, a concise history*, Thames&Hudson

Robin Kinross, *Tipografia moderna. Saggio di storia critica*, Stampa Alternativa, 2005; capitoli 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13

Rick Poynor, *No more rules. Graphic Design and Postmodernism*, Laurence King, London 2003; capitoli 1, 2, 3.

Emanuela Bonini Lessing, *Interfacce metropolitane. Frammenti di corporate identity*. Capitolo 1

Graphic Design: Now In Production, a cura di Andrew Blauvelt e Ellen Lupton, Walker Art Center, 2011.

A questo si aggiungono i testo che verranno forniti durante il corso.