

Cultura della grafica e del design

Biennio in comunicazione, design ed editoria

ISIA Urbino, a.a. 2017-18

docente: Silvia Sfligiotti

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO

In che modo la conoscenza della storia del graphic design può alimentare la pratica di questa disciplina? A partire dalle domande di ricerca personali espresse da ciascuno dei partecipanti, il corso affronta la storia del graphic design con un approccio critico e tematico, più che strettamente cronologico.

Dopo un inquadramento generale dello sviluppo della disciplina e dei suoi momenti chiave, vengono 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.

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 con un approccio critico.

PREREQUISITI

Lettura del libro *Graphic Design. A Concise History* di Richard Hollis (Thames & Hudson, 2001).

ARGOMENTI TRATTATI

Le lezioni monografiche tratteranno i seguenti temi:

- il manifesto dal 1800 ai giorni nostri: da strumento centrale per la comunicazione di massa alla sua funzione nello scenario contemporaneo;
- evoluzione del concetto di identità visiva;
- information design e infoaesthetics;
- attivismo e critica nel graphic design; i manifesti del design; dalla grafica di pubblica utilità al "design sociale";
- il dibattito tipografico nel Novecento, prima parte: tra modernismo e tradizionalismo
- il dibattito tipografico nel Novecento, seconda parte: moderno, post-moderno, tipografia digitale;

ESERCITAZIONI E RICERCHE

Durante il corso gli studenti svilupperanno a coppie una ricerca intorno a un artefatto grafico di loro scelta, affiancando allo studio e alla presentazione dell'oggetto scelto una rete di relazioni con altri oggetti, temi e testi della storia della grafica. La ricerca dovrà essere presentata sotto forma di una pubblicazione.

MODALITÀ D'ESAME

La consegna della ricerca in formato digitale è un prerequisito per sostenere l'esame orale. L'esame verterà sul programma svolto in classe, sulle letture assegnate, e su temi connessi con le ricerche personali.

BIBLIOGRAFIA OBBLIGATORIA

- Richard Hollis, *Graphic Design. A concise history*, Thames&Hudson
- Robin Kinross, *Tipografia moderna. Saggio di storia critica*, Stampa Alternativa & Graffiti, 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 questi titoli si aggiungono alcune letture su temi specifici che verranno fornite durante il corso.

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA

- Lewis Blackwell, *I caratteri del XX secolo*, Leonardo Arte, Milano 1998
- Johanna Drucker e Emily McVarish, *Graphic design. A critical guide*, Pearson Prentice Hall, 2009
- Giorgio Fioravanti, Leonardo Passarelli, Silvia Sfligiotti, *La grafica in Italia*, Leonardo Arte, 1997
- Paul Jobling e David Crowley, *Graphic Design: Reproduction and Representation Since 1800*, Manchester University Press, 1996
- *TDM 5: Grafica italiana*, a cura di Giorgio Camuffo, Mario Piazza, Carlo Vinti, Electa, 2012
- Sergio Polano e Pierpaolo Vetta, *Abecedario*, Electa
- Sergio Polano e Paolo Tassinari, *Sussidiario*, Electa, 2010