

Cultura della grafica e del design

Triennio in progettazione grafica e comunicazione visiva

ISIA Urbino

a.a. 2017-18

docente: Silvia Sfligiotti

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso ha l'intento di presentare lo sviluppo della disciplina del graphic design in Europa e in Nord America attraverso i mutamenti nel tempo e i diversi campi di applicazione. Il periodo preso in esame è quello che va dall'inizio del XIX secolo alla fine del XX secolo.

Dato che la storia del graphic design si sta trasformando sempre di più in una vastissima collezione di immagini accessibili in rete, il corso ha l'intento di sviluppare un'attitudine critica nei confronti di questo materiale, riportandolo al contesto culturale e tecnologico in cui è stato prodotto.

Il corso propone quindi le grandi narrazioni cronologiche e tematiche, mettendo in evidenza le ideologie che sottostanno ai principali approcci al graphic design, alternandole con momenti più analitici dedicati all'osservazione e allo studio di singoli episodi o artefatti.

I lavori finali per l'esame dovranno quindi conciliare il quadro generale con la dimensione analitica.

ARGOMENTI TRATTATI

- La nascita della comunicazione di massa (1800-1900).
- Le avanguardie e la tipografia
- Primo modernismo: Bauhaus, Die Neue Typografie
- Tradizionalismo tipografico: 1910-1940
- Stati Uniti negli anni 30-60: emigrazione del moderno, nascita e sviluppo dell'art direction, "the big idea"
- L'Italia negli anni 30-60
- Tendenze nazionali nell'Europa negli anni 50 e 60: Polonia, Inghilterra, Francia
- Neue Grafik svizzera e secondo modernismo internazionale; corporate design.
- Grafica politica e di protesta anni 60-70; movimenti underground.
- Crisi del moderno: le diverse manifestazioni del postmoderno.
- Graphic design digitale (tipografia ed editoria)

ESERCITAZIONI E RICERCHE

Durante il corso gli studenti, lavorando a coppie, svilupperanno una ricerca a partire da due artefatti storici assegnati. L'intento della ricerca, oltre a raccogliere informazioni sugli artefatti in questione, è quello di creare connessioni e confronti tra essi, e di inserirli in un percorso storico comune. Il lavoro di ricerca dovrà mostrare queste informazioni e relazioni anche tramite l'uso di cronologie, diagrammi e altre schematizzazioni.

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

- Robin Kinross, *Tipografia moderna. Saggio di storia critica*, Stampa Alternativa & Graffiti, 2005. cap. 1, Tipografia moderna [introduzione]; cap. 3, Il complesso dell'Ottocento; cap. 4, Reazione e ribellione; cap. 6, Nuovo tradizionalismo; cap. 9, La nuova tipografia; cap. 10, Emigrazione del moderno; cap. 12, La tipografia svizzera; cap. 13, Modernità dopo il modernismo.
  - Richard Hollis, *Graphic Design: A Concise History*, Thames & Hudson, 2001
  - Giovanni Anceschi, *Behrens, grafico sistematico*, in *Monogrammi e figure*, pagg. 145-152
  - Chiara Barbieri, *Combinazioni di pezzi semplici. L'alfabeto universale del Bauhaus*, in "Progetto grafico" n.22, autunno 2012.
  - Giorgio Fioravanti, *Grafica & Stampa*, Zanichelli, 1997, pagg. 66-83
  - Carlo Vinti, *L'estetica grafica della nuova tipografia in Italia*, in "Disegno Industriale", n.2, Settembre 2002, Dossier Comunicazione, pp. 6-30.
- oltre alle letture che verranno assegnate durante il corso su temi specifici

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
- *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