

Syllabus

Course description

Course title	Typography and Graphics
Course code	97019 DES – 97069 ART
Scientific sector	ICAR/17 - disegno
Degree	Bachelor in Design and Art (L-4)
Semester	Winter semester 2018/19
Year	2 nd , 3 rd
Credits	5
Modular	No

Teaching language	Italian
Total lecturing hours	60
Total hours of self-study and / or other individual educational activities	about 65
Attendance	not compulsory but strongly recommended.
Prerequisites	---
Course page	---
Maximum number of students per class	30

Course description and specific educational objectives	The course belongs to the class “caratterizzante” in the curriculum in Design and “di base” in the curriculum in Art. <i>Course description:</i> Typography and graphic design are activities in constant evolution, in both their technically and culturally. Today, thanks to the spread of digital publishing, everyone, more or less consciously, manage in his daily life letters, words, sentences, paragraphs, pages of text... The aim of the course consists of providing the theoretical knowledge and the technical skills that make the students able to take autonomous and consistent design decisions in the area of typography and graphic design. Thanks to a series of lectures and precise exercises, the students will have the chance to come across, to analyze and to solve specific issues in the area of typography and graphic design, putting into practice the notions and the case studies examined during the class. <i>Educational objectives:</i> • Basic technical, historical and cultural knowledge about graphic design, focusing on typography and editorial design
---	---

	• Practical implementation of the acquired knowledge in order to motivate the student's design decision, on the strength of his/her own research path. • Ability to contextualize his/her own work and to link it with the contemporary design practice. • Improving his/her own performances through comparison and constructive self-criticism. • Ability to undertake autonomous research and analysis in order to deepen and explore further subjects of his/her own interest linked to the course topics.
--	---

Lecturer	Emilio Grazzi office F3.04, e-mail emilio.grazzi@unibz.it , tel. +39 0471 015284, webpage https://www.unibz.it/it/faculties/design-art/academic-staff/person/38338-emilio-grazzi
Scientific sector of the lecturer	----
Teaching language	Italian
Office hours	Friday, 11:30-13:30 and 18:00-19:00
List of topics covered	Concise printing and typography history; history of typography classification systems; contemporary tools for typography; graphic and typographic variables; Typographic composition; choosing and pairing typefaces; Legibility and readability; information architecture; text/image relationship; typographic grid and editorial design.
Teaching format	Monothematic lectures, in-class exercises, individual and collective revisions of the exercises, individual study and research.

Expected learning outcomes	Knowledge and understanding Basic knowledge concerning technical, historical and cultural aspects of typography and graphic design, with a special focus on typographic design and editorial design. Applying knowledge and understanding Ability to make use of acquired knowledge and skills in the development of given assignments and to develop a consistent portfolio of works. Making judgments Ability to motivate personal choices on the basis of personal investigations, cultural understandings and the contemporary design discourse. Ability to actively engage in critiques of personal and other's works. Communication skills Ability to consistently present and defend personal works and ideas on the basis of personal explorations and external references. Learning skills Ability to autonomously investigate issues of interest, which exceed the topics considered in class and to develop a set of questions, which can motivate further researches.
-----------------------------------	---

Assessment	Assessment of the exercises/researches commissioned during the class (presentation and oral defence). Questions based on the result of the exercises and on the topics met during the class.
Assessment language	The same as the teaching language.
Evaluation criteria and criteria for awarding marks	Knowledge and understanding Quality and quantity of the contents of the exercises Applying knowledge and understanding Quality of the execution of the exercises Making judgments Ability to motivate the student's own design choices Communication skills Oral presentation of the exercises, ability to synthesize and clarity of ideas Learning skills Research and development abilities

Required readings	• E. Loughton, <i>Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students</i>, Princeton Architectural Pr (2010) • S. Polano, P. Vetta, <i>Abecedario. La grafica del 900</i>. Mondadori Electa, (2002). Other required readings will be introduced in class.
Supplementary readings	• J. Hochuli, <i>Details in typography</i>. Hyphen Press, (2008). • A. Frutiger, <i>Signs and symbols</i>, Watson-Guptill Publications, (1998) • R. Kinross, <i>Modern Typography. An essay in critical history</i>. Hyphen Press, (1992). • J. Tschichold, <i>The Form of the Book</i>. Hartley & Marks, Point Roberts, WA, (1991) • R. Hollis, <i>Graphic Design: A Concise History</i>. Thames&Hudson, (2002). Other supplementary readings will be introduced in class.

Syllabus

Descrizione del corso

Titolo del corso	Tipografia e grafica
Codice del corso	97019 DES – 97069 ART
Settore scientifico disciplinare del corso	ICAR/17 - disegno
Corso di studio	Bachelor in Design e Arti (L-4)
Semestre	Semestre invernale 2018/19
Anno del corso	2°, 3°
Crediti formativi	5
Modulare	no

Numero totale di ore di lezione	60
Numero totale di ore di studio individuale o di altre attività didattiche individuali inerenti	Circa 65
Frequenza	Non obbligatoria, ma consigliata
Corsi propedeutici	--
Sito web del corso	---
N. massimo di partecipanti per ogni classe	30

Obiettivi formativi specifici del corso	<i>Il corso si inserisce nell'area di apprendimento dei corsi "caratterizzante" del curriculum in design e "di base" nel curriculum in arte.</i> Descrizione del corso: Tipografia e grafica sono prassi in continua evoluzione, sia in ambito tecnico/pratico sia nella sfera culturale. Oggi, grazie alla diffusione dei media digitali, ognuno di noi, più o meno consapevolmente, gestisce ogni giorno lettere, parole, frasi, paragrafi, pagine... L'obiettivo del corso consiste nel fornire le conoscenze teoriche e le competenze tecniche attraverso le quali essere in grado di prendere autonomamente decisioni progettuali coerenti in ambito grafico e tipografico. Attraverso una serie di lezioni frontali ed esercizi mirati, gli studenti avranno la possibilità di conoscere, analizzare e risolvere specifiche problematiche di carattere tipo/grafico, applicando nella pratica i concetti e le casi studio affrontati in classe. Obiettivi formativi: • Conoscenze di base tecniche, storiche e culturali
--	---

	riguardanti il design grafico, con particolare attenzione alla tipografia e alla grafica editoriale; • applicazione pratica delle conoscenze acquisite attraverso esercizi mirati; • capacità di utilizzo delle competenze acquisite per motivare le proprie scelte progettuali, sulla base del proprio percorso di ricerca; • capacità di contestualizzare il proprio lavoro e di collegarlo con la pratica progettuale contemporanea; • miglioramento delle proprie prestazioni attraverso il confronto e l'autocritica costruttiva; • capacità di intraprendere ricerca e analisi autonome per approfondire ed esplorare argomenti di proprio interesse legati al soggetto del corso.
Docente	Emilio Grazzi office F3.04, e-mail emilio.grazzi@unibz.it, tel. +39 0471 015284, webpage https://www.unibz.it/it/faculties/design-art/academic-staff/person/38338-emilio-grazzi
Lingua ufficiale del corso	Italiano
Orario di ricevimento	Venerdì 11:30-13:30 e 18:00-19:00
Lista degli argomenti trattati	Storia sintetica della stampa e della tipografia; storia dei metodi di classificazione dei caratteri tipografici; strumenti tipografici contemporanei; variabili grafiche e tipografiche; composizione tipografica; scelta e combinazione caratteri tipografici; visibilità e leggibilità; architettura dell'informazione; relazione testo/immagine; griglia tipografica e design editoriale.
Attività didattiche previste	Lezioni frontali monotematiche, esercitazioni in classe, revisioni individuali e collettive degli esercizi, studio e ricerca individuali.

Risultati di apprendimento attesi	Conoscenza e comprensione Conoscenze di base sugli aspetti tecnici, storici e culturali della tipografia e della grafica, con particolare attenzione al design tipografico ed editoriale. Capacità di applicare conoscenza e comprensione Capacità di usare le competenze e le abilità acquisite per lo sviluppo delle esercitazioni commissionate. Autonomia di giudizio Capacità di motivare le proprie scelte sulla base del proprio percorso di ricerca, delle conoscenze culturali e del panorama progettuale contemporaneo. Capacità di partecipare attivamente alla discussione critica del proprio lavoro o del lavoro altrui. Abilità comunicative Capacità di presentare e difendere con coerenza il proprio lavoro e le proprie idee progettuali, sulla base del percorso di ricerca intrapreso. Capacità di apprendimento Capacità di indagare autonomamente su tematiche di proprio interesse, uscendo dagli argomenti affrontati durante il corso, e di sviluppare ulteriori interrogativi che possano motivare ulteriormente la ricerca.
Metodo d'esame	Valutazione di esercitazioni/ricerche commissionate durante il corso (consegna e difesa orale). Domande basate sul risultato delle esercitazioni e sulle tematiche affrontate durante il corso.
Lingua dell'esame	<i>corrisponde alla lingua d'insegnamento</i>
Criteri di misurazione e criteri di attribuzione del voto	Conoscenza e comprensione Qualità e quantità dei contenuti all'interno delle esercitazioni Capacità di applicare conoscenza e comprensione Esecuzione formale delle esercitazioni Autonomia di giudizio Capacità di motivazione delle proprie scelte progettuali Abilità comunicative Presentazione orale delle esercitazioni, capacità di sintesi e chiarezza espositiva Capacità di apprendimento Capacità di indagine e di ricerca
Bibliografia fondamentale	Robin Kinross, <i>Modern Typography. An essay in</i>

	<i>critical history</i>. Hyphen Press, (1992). • A. Frutiger, Signs and symbols, Watson-Guptill Publications, (1998). Altre letture fondamentali verranno presentate durante il corso.
Bibliografia consigliata	• Jost Hochuli, <i>Details in typography</i>. Hyphen Press, (2008). • S. Polano, P. Vetta, <i>Abecedario. La grafica del 900</i>. Mondadori Electa, (2002). • Richard Hollis, <i>Graphic Design: A Concise History</i>. Thames&Hudson, (2002). • Jan Tschichold, The Form of the Book. Hartley & Marks, Point Roberts, WA, (1991) • Jaques Bertin, <i>Semiology of graphics</i>. Esri Press (2011). Altre letture consigliate verranno presentate durante il corso.