

-> Syllabus in deutscher Sprache

Syllabus Course description

Course title	Typograhly and Graphics
Course code	97142
Scientific sector	ICAR/17
Degree	Bachelor in Design and Art (L-4)
Semester	summer semester 23/24
Year	1 st (Design) 2 nd (Art)
Credits	6
Modular	No

Total lecturing hours	60
Total hours of self-study and/ or other individual educational activities	about 90
Attendance	not compulsory but recommended
Prerequisites	/
Maximum number of students per class	40

Course description	<p><i>The course belongs to the class "caratterizzante" in the curriculum in Design.</i></p> <p>This course aims at conveying principles and working methods of typography based on technical skills, cultural understanding and design-thinking. In this course, you will explore how typography carries different messages to readers. Students will develop approaches to analyze typographical relationships in a layout and apply information hierarchies to create different types of reading experience.</p> <p>The course is divided into 3 teaching modules. In the 1st teaching module mainly frontal lectures will take place, which outline the design history of typography.</p> <p>In the 2nd teaching module, (which will take place partly parallel to the 1st module), practical typographic exercises will be carried out by the students.</p> <p>In the 3rd teaching module, an experimental interdisciplinary book project will be realised by the students. The 3rd module takes place in cooperation with the Tessmann Library.</p> <p>The book project has an interdisciplinary character, hence the book must be printed in traditional paper form and in</p>
---------------------------	---

	<p>addition, a sculptural 3D book installation must also be carried out by the student. The sculptural 3D book installation is interdisciplinary hence it crosses the boundary between traditional book typography and scenographic installation design. The book is to be understood as a hybrid interdisciplinary design object.</p>
<p>Specific educational objectives</p>	<p>Knowledge and understanding</p> <ul style="list-style-type: none"> - have acquired their own project methodology in the field of Typography and Graphics. This methodology includes the ability to oversee all phases of design, from the generation of ideas to the realisation of the finished project. Through the teaching of subjects of a technical nature, graduates will be able to simultaneously address all these aspects and consider them as synonymous with the development of a project that is successful on a formal and technical level.

<p>Lecturer</p>	<p>Antonino Benincasa office F3.01a, e-mail antonino.benincasa@unibz.it tel. +39 0471 015196, Webpage https://www.unibz.it/faculties/design-art/academic-staff/person/879-antonino-benincasa</p>
<p>Scientific sector of the lecturer</p>	<p>ICAR/17</p>
<p>Teaching language</p>	<p>German</p>
<p>Office hours</p>	<p>Thursday morning 8.00-10.00. In order to avoid overlapping the exact time of the appointment shall be arranged by email</p>
<p>List of topics covered</p>	<p>Principles of micro-typography: micro-typography describes the typeface and its usages. E.g. Typesetting for optimized readability, Kerning, Tracking, Widows, Orphans, Runts, Hyphenation.</p> <p>Principles of macro-typography: macro-typography describes the overall visual complexity of a graphic design work or layout. E.g. modular layout grids; book & magazine type area, book binding, choosing a font.</p> <p>Advanced InDesign skills: A series of practice-based exercises that teach the usage of typographic-technical software techniques, in order to enable students to use the typographic-theoretical knowledge, acquired in the field of typography, in a practice-oriented manner.</p> <p>Principles book binding: A practice-based book binding workshop within a mini-</p>

	<p>course module, held in close cooperation with the bookbinding workshop (stich-binding).</p> <p>Principles layout & editorial design: A book design project. To be developed by the end of the course.</p> <p>Principles of experimental book design: A hybrid book design project. To be developed as a hybrid interdisciplinary artefact, which crosses the boundary between traditional book typography and scenographic installation design.</p>
Teaching format	<p>The teaching activity is organized around a series of frontal lectures and hands-on exercises. The practical exercises will partly be taking place (and critiqued) in the classroom.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The teaching format attempts to give the practical exercises as much space as possible to take place and to be concluded during the classroom time.

	<p>Disciplinary competence</p> <p><i>Knowledge and understanding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - have acquired the basic technical and theoretical knowledge necessary to realise a project in the field of Typography and Graphics. - have acquired the basic knowledge necessary for further Master's studies in all components of project culture as well as in technical and theoretical subjects, with a particular attention to the field of Typography and Graphics. <p><i>Applying knowledge and understanding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - use the basic knowledge acquired in the technical and theoretical fields to realise a mature project to recognise the main phenomena of contemporary. - make use of the skills acquired during the course of study in the event of continuing studies in a Master's degree programme in the field of design and to develop them further. <p>Transversal competence and soft skills</p> <p><i>Making judgements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Be able to make independent judgements for the purpose of developing their own design skills and in relation to all those decisions (technical and theoretical) that are necessary to bring a project of Typography and Graphics to completion.
--	---

	<p><i>Communication skills</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - present an independently realised project in the field of Typography and Graphics, orally as well as in writing in a professional manner. <p><i>Learning skills</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - have learned a design methodology at a professional level - in the sense of being able to identify, develop and realise solutions to complex design problems by applying the acquired knowledge in the technical, and theoretical fields , with a particular attention to the field of Typography and Graphics - in order to start a professional activity and/or continue their studies with a master's degree programme. - have developed a creative attitude and learned how to enhance it and develop it according to their own inclinations. - have acquired basic knowledge in the subject of Typography and Graphics as well as a study methodology suitable for continuing studies with a Master's degree programme.
--	---

<p>Assessment</p>	<p><i>By the exam's date, each student must upload on the Microsite of the faculty detailed documentation of the work done during the course.</i></p> <p>http://portfolio.dsgn.unibz.it/wp-admin</p> <p><i>Documentation is an integral part of the exam. The documentation must include visual documentation and an abstract of the project.</i></p> <p>The exam consists of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Print-out & book-bound hard copy, of the Editorial Design Project. • Two copies of the printed Editorial Design Project must be delivered for the exam. • 3D realization/ artifact of the scenographic interdisciplinary installation of the book. • Uploaded to the Showcase Website of the Faculty of the Editorial Design Project is mandatory. • Upload of min. 8 JPG's of the printed book are required. The photos might be taken in the photography-workshop of the Faculty or alternatively via a PSD Book-Mockup. • A PDF of the complete book must be uploaded. • An Abstract (project description) of 500-1000 signs max. including spaces, must be uploaded.
--------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Detailed information about the various exercises and the editorial design project are handed out during the course. • The exam of this course can be repeated as an optional course only if the mandatory exam has been given with another lecturer, other than prof. Benincasa. • Not attending students must contact the lecturer within the 1st month of the semester (end of April). All students wishing to take the examination as an 'OPT' must agree the examination program with the lecturer.
Assessment language	The same as the teaching language
Evaluation criteria and criteria for awarding marks	<p>By the end of the semester each student must upload detailed documentation of the semester's work to the faculty website. The documentation is an integral part of the exam. The documentation must include visual documentation and an abstract of the project. (see assessment/showcase)</p> <p>The final assessment is based on the editorial Design Project and the hybrid 3D Project and will be judged according to the following criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analytical and observational capacity of the student (abstract) • completeness and coherence of the project ideas clarity in presenting the process that led to the design choices and it's typographic coherence. • technical and formal-aesthetic characteristics of the artwork
Required readings	<ul style="list-style-type: none"> • Jost Hochuli: Details in typography • Robert Bringhurst: The Elements of Typographic Style
Supplementary readings	<ul style="list-style-type: none"> • Antonia M. Cornelius: Buchstaben im Kopf - Was Kreative über das Lesen wissen sollten, um Leselust zu gestalten • Forssman de Jong: Detailtypografie • Sofie Beier: Reading Letters - Designing for Legibility • Jan Middendorp: Shaping Text.

Syllabus

Beschreibung der Lehrveranstaltung

Titel der Lehrveranstaltung	Typografie und Grafik
Code der Lehrveranstaltung	97142
Wissenschaftlich-disziplinärer Bereich der Lehrveranstaltung	ICAR/17
Studiengang	Bachelor in Design und Künste (L-4)
Semester	Sommersemester 2023/2024
Studienjahr	1. Jahr (Design), 2. und 3. (Kunst)
Kreditpunkte	6
Modular	Nein

Gesamtanzahl der Vorlesungsstunden	60
Gesamtzahl der Übungsstunden	ca. 90
Anwesenheit	Nicht verpflichtend aber empfohlen
Voraussetzungen	Keine

Beschreibung der Lehrveranstaltung	<p>Der Kurs gehört zur Klasse "caratterizzante" im Studienzweig in Design.</p> <p>Dieser Kurs zielt darauf ab, Prinzipien und Arbeitsmethoden der Typografie zu vermitteln, die auf technischen Fähigkeiten, kulturellem Hintergrundwissen und Design-Thinking basieren. In diesem Kurs werden Sie erkunden, wie Typografie unterschiedliche Botschaften an die Leser vermittelt.</p> <p>Die Studierenden entwickeln Vorgehensweisen, um typografische Beziehungen in einem Layout zu analysieren und Informationshierarchien anzuwenden, um verschiedene Arten von Leseerfahrungen zu schaffen.</p> <p>Der Kurs ist in 3. Unterrichtsmodule unterteilt. Im 1. Unterrichtsmodul finden vorrangig Frontalvorträge statt, die einen Überblick über die Designgeschichte der Typografie geben.</p> <p>Im 2. Unterrichtsmodul (das teilweise parallel zum 1. Modul stattfindet) werden von den Studierenden praktische typografische Übungen durchgeführt.</p> <p>Im 3. Lehrmodul wird ein experimentelles interdisziplinäres Buchprojekt von den Studierenden realisiert. Das 3. Modul findet in Kooperation mit der Tessmann-Bibliothek statt. Das Buchprojekt hat dabei</p>
---	---

	<p>einen interdisziplinären Charakter, d.h. das Buch muss sowohl in traditioneller Papierform gedruckt werden und zusätzlich muss eine skulpturale 3D-Buchinstallation von den Studierenden realisiert werden.</p> <p>Die skulpturale 3D-Buchinstallation ist interdisziplinär und überschreitet damit die Grenze zwischen traditioneller Buchtypografie und szenographischer Installation-Design. Das Buch ist als hybrides interdisziplinäres Designobjekt zu verstehen.</p>
Spezifische Bildungsziele	<p>Wissen und Verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine eigene Entwurfsmethodologie im Bereich der Typografie und Grafik entwickelt haben. Diese Methodologie umfasst die Fähigkeit, alle Phasen der Planung, von der Ideenfindung bis zur Realisierung des fertigen Produkts zu betreuen. Durch die integrierte Lehre von Projektfächern und Fächern technischer Natur werden die Absolventen in der Lage sein, gleichzeitig all diese Aspekte anzugehen und diese als gleichbedeutend für die Entwicklung eines auf formeller und technischer Ebene gelungenen Projektes zu betrachten. - grundlegende Kenntnisse der Typografie erworben haben: geschichtliche Einordnung, Kenntnisse über Schrifttypen, Buchstabenformen und ihrer Verwendung im Layout; - Kenntnisse und Fähigkeiten zum Textsatz für analoge und digitale Anwendungen erworben haben; - Grundkenntnisse über den Gestaltungsprozess der Typografie erworben haben.

Dozent	<p>Antonino Benincasa office F3.01a, e-mail antonino.benincasa@unibz.it tel. +39 0471 015196, Webpage https://www.unibz.it/faculties/design-art/academic-staff/person/879-antonino-benincasa</p>
Wissenschaftlich-disziplinärer Bereich des Dozenten	ICAR/17
Unterrichtssprache	Deutsch
Sprechzeiten	<p>Donnerstag 08:00-10:00</p> <p>Um eine Terminüberschneidung zu vermeiden, bitten wir Sie, den genauen Zeitpunkt des Termins per E-Mail zu verabreden.</p>
Auflistung der behandelten Themen	<p>Grundlagen der Mikrotypografie: Die Mikrotypografie beschreibt das Schriftbild und seine Verwendungsmöglichkeiten. Z.B. Satz für optimierte Lesbarkeit, Kerning, Tracking, Widows, Orphans, Runts,</p>

	<p>Silbentrennung. Grundlagen der Makro-Typografie: Makrotypografie beschreibt die visuelle Gesamtkomplexität eines Grafikdesigns oder Layouts. Z. B. modulare Layout-Raster; Buch- und Magazintypografie, Buchbindung, Auswahl einer Schriftart.^[SEP]</p> <p>Vertiefende InDesign-Kenntnisse: Eine Reihe von praxisbezogenen Übungen, die den Umgang mit typografisch-technischen Softwaretechniken vermitteln, um die Studierenden in die Lage zu versetzen, das im Bereich der Typografie erworbene; typografisch-theoretische Wissen, praxisorientiert anzuwenden.</p> <p>Grundkenntnisse Buchbinderei: Ein praxisbezogener Buchbinde-Workshop im Rahmen eines Mini-Kursmoduls, der in enger Zusammenarbeit mit der Buchbinderei (Fadenheftung) durchgeführt wird.</p> <p>Grundlagen Layout & Editorial Design: Ein Buchgestaltungsprojekt. Dieses Projekt soll bis zum Ende des Kurses ausgearbeitet werden.</p> <p>Grundlagen der experimentellen Buchgestaltung: Ein hybrides Buchgestaltungsprojekt.^[SEP]Zu entwickeln als hybrides interdisziplinäres Artefakt, das die Grenze zwischen traditioneller Buchtypografie und szenografischem Installationsdesign überschreitet.</p>
<p>Unterrichtsform</p>	<p>Die Lehrtätigkeit ist auf eine Reihe von Frontalvorträgen und praktischen Übungen ausgerichtet. Die praktischen Übungen werden teilweise im Unterrichtsraum stattfinden (und dort rezensiert werden).</p> <p>-Das Unterrichtsformat versucht, den praktischen Übungen so viel Raum wie möglich zu geben, damit sie während des Unterrichts stattfinden und während der Unterrichtszeit abgeschlossen werden können.</p>

<p>Erwartete Lernergebnisse</p>	<p>Wissen und Verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb einer eigene Projektmethodik im Bereich der Typografie und Grafik, von der Phase der Planung bis zur Phase der Realisierung des Projekts. - Erwerb der technischen und theoretischen Grundkenntnisse, die zur Verwirklichung eines Projektes im Bereich der Typografie und Grafik, notwendig sind. - Erwerb der für ein weiterführendes Masterstudium
--	---

notwendigen Grundkenntnisse sowohl in allen Bestandteilen der Projektkultur als auch in technischen und theoretischen Fächern.

Anwenden von Wissen und Verstehen

- Planung, Entwicklung und Verwirklichung eines Projektes im Bereich der Typografie und Grafik.
- Einsetzung der erlernten Grundkenntnisse im technischen und theoretischen Bereich zur Realisierung eines ausgereiften Projektes.
- Erkennung und kritische Beobachtung der Hauptphänomene der gegenwärtigen Gesellschaft, auch aus ethischer und sozialer Sicht und Ausarbeitung geeigneter Lösungen auf der Ebene eines/r gestalterischen Vorschlags/Antwort.
- Bedienung und Weiterentwicklung der während des Studienverlaufes angeeigneten Fähigkeiten im Falle einer Studienfortsetzung in einem Masterstudiengang im Bereich Design.

Urteilen

- selbständig urteilen können, und dies zum Zwecke der Entwicklung der eigenen Entwurfsfähigkeiten sowie in Bezug auf all jene Entscheidungen (technischer und theoretischer Natur), die notwendig sind, um ein Projekt zum Abschluss zu bringen.

Kommunikationsfähigkeit

- ein im Bereich der Typografie und Grafik eigenständig realisiertes Projekt in Form einer Installation, mündlich sowie schriftlich professionell präsentieren.
- eigene Entscheidungen professionell kommunizieren und hinterlegen und diese vom formellen, technischen und wissenschaftlichen Standpunkt auszubegründen.

Lernfähigkeit

- auf professionellem Niveau eine gestalterische Methodik – im Sinne einer Fähigkeit, Lösungen für komplexe gestalterische Probleme ermitteln, entwickeln und realisieren, indem die erlernten Kenntnisse im technischen und theoretischen Bereich angewandt werden - erlernt haben, um eine berufliche Tätigkeit zu beginnen und/oder das Studium mit einem Masterstudiengang fortzuführen.
- eine kreative Haltung entwickelt und gelernt haben, wie man diese steigert und nach den eigenen Neigungen entfaltet.
- Grundkenntnisse in Typographie und Grafik erlangt haben sowie eine für eine Fortsetzung des Studiums mit einem Masterstudium geeignete Studienmethodik.

<p>Art der Prüfung</p>	<p>Die Prüfung umfasst Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausdruck und buchgebundener Ausdruck des Editorial Design Project. - Zwei Exemplare des gedruckten Editorial Design Projekts (Buch) müssen für die Prüfung abgegeben werden. - 3D-Realisierung/Artefakt der szenografischen interdisziplinären Installation des Buches. <p>- Der Upload auf die Showcase-Website der Fakultät für das Editorial Design Project ist obligatorisch.</p> <p>- Der Upload von mindestens 8 JPGs des gedruckten Buches ist erforderlich. Die Fotos können im Fotografie-Werkstatt der Fakultät fotografiert werden oder alternativ über ein PSD Book-Mockup.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein PDF des kompletten Buches muss hochgeladen werden. - Ein Abstract (Projektbeschreibung) von max. 500-1000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) muss hochgeladen werden. <p>- Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Übungen und dem Editorial Design Projekt werden während des Kurses ausgehändigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Prüfung zu diesem Kurs kann nur dann als Wahlfach wiederholt werden nur, wenn die Pflichtprüfung bei einem anderen Dozenten als Prof. Benincasa abgelegt wurde. Benincasa. - »not attending« Studierenden müssen sich innerhalb des ersten Monats des Semesters (Ende April) mit dem Dozenten in Verbindung setzen. <p>Alle Studierenden, die die Prüfung als »OPT« ablegen möchten, müssen das Prüfungsprogramm mit dem Dozenten vereinbaren.</p>
<p>Prüfungssprache</p>	<p>Entspricht der Unterrichtssprache</p>
<p>Bewertungskriterien und Kriterien für die Notenermittlung</p>	<p>Die abschließende Prüfungsbewertung basiert auf dem Inhalt aller Übungen nach den folgenden Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Am Ende des Semesters muss jeder Studierende eine ausführliche Dokumentation der Semesterarbeit auf die Website der Fakultät hochladen. - Die Dokumentation ist integraler Bestandteil der Prüfung. <p>Die Dokumentation muss eine visuelle Dokumentation und ein Abstract des Projekts enthalten. (siehe Bewertung/Schaukasten)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Die abschließende Bewertung basiert auf dem Editorial Design Project und dem hybriden 3D-Projekt und wird nach den folgenden Kriterien beurteilt: - Analyse- und Beobachtungsfähigkeit des Studierenden (Abstract) - Vollständigkeit und Kohärenz der Entwurfsideen Klarheit in der Darstellung des Prozesses, welcher zu den zu den gestalterischen Entscheidungen und ihrer typografischen Kohärenz geführt hat. - technische und formal-ästhetische Aspekte des Entwurfs.
--	---

<p>Pflichtliteratur</p>	<p>Das Detail in der Typografie: Eine kurz gefasste, prägnante Erörterung jener Fragen, die sich mit der Lesbarkeit von Texten befassen - Jost Hochuli</p>
<p>Weiterführende Literatur</p>	<p>The Visual History of Type: A visual survey of 320 typefaces by - Paul Mc Neil (English only)</p> <p>Anatomie der Buchstaben. Designing Type Designing Type (2nd Edition) - Karen Cheng</p> <p>Detailtypografie: Nachschlagewerk für alle Fragen zu Schrift und Satz - Friedrich Frossmann, Ralf de Jong</p>

[1-> Syllabus in deutscher Sprache](#)

Syllabus Course description

Course title	Typograhly and Graphics
Course code	97142
Scientific sector	ICAR/17
Degree	Bachelor in Design and Art (L-4)
Semester	summer semester 23/24
Year	1 st (Design) 2 nd (Art)
Credits	6
Modular	No

Total lecturing hours	60
Total hours of self-study and/ or other individual educational activities	about 90
Attendance	not compulsory but recommended
Prerequisites	/
Maximum number of students per class	40

Course description	<p><i>The course belongs to the class "caratterizzante" in the curriculum in Design.</i></p> <p>This course aims to teach principles and working methods of typography based on technical skills, cultural background knowledge and design thinking. In this course, you will explore how typography conveys different messages to readers. Students will develop approaches to analyze typographic relationships in a layout and apply information hierarchies to create different types of reading experiences.</p> <p>The course is divided into three instructional modules. In the 1st instructional module, there are primarily frontal lectures that provide an overview of the design history of typography. Interdisciplinary topics such as semiotics and phenomenology will be linked.</p> <p>In the 2nd teaching module, students will perform hands-on typographic exercises.</p> <p>In the 3rd teaching module, an interdisciplinary editorial design project will be realized by the students. Experiences from practical and theoretical teaching content will be implemented in the form of a work from the subject area of editorial design (brochure, magazine, book). The choice of means must correspond to the experience gained in class.</p> <p>The modules will merge into each other according to didactic requirements.</p>
---------------------------	--

	<p>In addition, a free work will be created with graphic means. The topic is the reflection on typography in the context of the production of reality. Insights from typographic history, type design and design thinking are to merge into a free, intermedial project. The goal is a concise, pointed and graphically sophisticated commentary on typography. The submission can take the form of a poster or an experimental editorial design object. Inspirations for possible work results will be presented during the course.</p>
<p>Specific educational objectives</p>	<p>Knowledge and understanding</p> <ul style="list-style-type: none"> - have acquired their own project methodology in the field of Typography and Graphics. This methodology includes the ability to oversee all phases of design, from the generation of ideas to the realisation of the finished project. Through the teaching of subjects of a technical nature, graduates will be able to simultaneously address all these aspects and consider them as synonymous with the development of a project that is successful on a formal and technical level.
<p>Lecturer</p>	<p>Markus Weithas: e-mail markus.weithas@unibz.it webpage Markus Weithas / Free University of Bozen-Bolzano (unibz.it)</p>
<p>Scientific sector of the lecturer</p>	<p>ICAR/17</p>
<p>Teaching language</p>	<p>German</p>
<p>Office hours</p>	<p>Friday 11:30-13:00 by appointment. To avoid a clash of appointments, please arrange the exact time of the appointment by e-mail.</p>
<p>List of topics covered</p>	<p>Basics of microtypography: Microtypography describes the typeface and its possible uses. E.g. Typography that optimizes readability, letter, word, and character spacing, markings, orthotypographic rules.</p> <p>Basics of macro typography: Macrotypographies describe the overall visual complexity of a graphic design or layout. E.g. media selection, modular layout grids; book and magazine typography, paper selection, processing, selecting a font.</p> <p>In-depth InDesign skills: A series of hands-on exercises that teach the use of typographic technical software techniques to enable students to apply typographic and theoretical knowledge gained in typography in a practical manner.</p> <p>Fundamentals of Layout & Editorial Design: An Editorial Design Project. This project is to be completed by the end of the course.</p>

	<p>In addition, a free work on the topic of typography will be created using graphic means. The theme is reflection on typography in the context of the production of reality. Insights from typography history, type design and design thinking are to merge into a free, intermedia project.</p>
<p>Teaching format</p>	<p>The teaching activity is focused on a series of frontal lectures and practical exercises. Some of the practical exercises will take place in the classroom (and will be reviewed there).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accompanying field trips to hands-on exhibitions will take place: Two exhibitions at Weissraum. Designforum Tirol in Innsbruck: - winners of the Josef-Binder-Award and - results of the competition for the new corporate design of the Tyrolean Regional Theater - parallel guided tour of the special collection of the Innsbruck University Library - The teaching format tries to give as much space as possible to the practical exercises so that they can take place during class and be completed during class time. <p>As time permits, experts/practitioners from the typography/graphics context will be invited. Planned are Supertype (Corporate Type Südtirol) and Studio Mut, inquiry still to be made.</p>

	<p>Disciplinary competence</p> <p><i>Knowledge and understanding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - have acquired the basic technical and theoretical knowledge necessary to realise a project in the field of Typography and Graphics. - have acquired the basic knowledge necessary for further Master's studies in all components of project culture as well as in technical and theoretical subjects, with a particular attention to the field of Typography and Graphics. <p><i>Applying knowledge and understanding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - use the basic knowledge acquired in the technical and theoretical fields to realise a mature project to recognise the main phenomena of contemporary. - make use of the skills acquired during the course of study in the event of continuing studies in a Master's degree programme in the field of design and to develop them further.
--	--

Transversal competence and soft skills

Making judgements

- Be able to make independent judgements for the purpose of developing their own design skills and in relation to all those decisions (technical and theoretical) that are necessary to bring a project of Typography and Graphics to completion.

Communication skills

- present an independently realised project in the field of Typography and Graphics, orally as well as in writing in a professional manner.

Learning skills

- have learned a design methodology at a professional level - in the sense of being able to identify, develop and realise solutions to complex design problems by applying the acquired knowledge in the technical, and theoretical fields , with a particular attention to the field of Typography and Graphics - in order to start a professional activity and/or continue their studies with a master's degree programme.
- have developed a creative attitude and learned how to enhance it and develop it according to their own inclinations.
- have acquired basic knowledge in the subject of Typography and Graphics as well as a study methodology suitable for continuing studies with a Master's degree programme.

Assessment

By the exam's date, each student must upload on the Microsite of the faculty detailed documentation of the work done during the course.

<http://portfolio.dsgn.unibz.it/wp-admin>

Documentation is an integral part of the exam. The documentation must include visual documentation and an abstract of the project.

The exam consists of:

Print-out of the Editorial Design Project.

- Two copies of the printed Editorial Design Project must be delivered for the exam.
- Free work concerning the themes of typography as mentioned above.
- Uploaded to the Showcase Website of the Faculty of the Editorial Design Project is mandatory.
- Upload of min. 8 JPG's of the printed Editorial Design

	<p>Project are required. The photos might be taken in the photography-workshop of the Faculty or alternatively via a PSD Book-Mockup.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A PDF of the complete Editorial Design must be uploaded. • An Abstract (project description) of 500-1000 signs max. including spaces must be uploaded. • Detailed information about the various exercises and the editorial design project are handed out during the course. <p>Not attending students must contact the lecturer within the 1st month of the semester. All students wishing to take the examination as an 'OPT' must agree the examination program with the lecturer.</p>
Assessment language	The same as the teaching language
Evaluation criteria and criteria for awarding marks	<p>By the end of the semester each student must upload detailed documentation of the semester's work to the faculty website. The documentation is an integral part of the exam. The documentation must include visual documentation and an abstract of the project.</p> <p>The final assessment is based on the editorial Design Project and the hybrid 3D Project and will be judged according to the following criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analytical and observational capacity of the student (abstract) • completeness and coherence of the project ideas clarity in presenting the process that led to the design choices and it's typographic coherence. • technical and formal-aesthetic characteristics of the artwork
Required readings	<p>Das Detail in der Typografie: Eine kurz gefasste, prägnante Erörterung jener Fragen, die sich mit der Lesbarkeit von Texten befassen - Jost Hochuli</p> <p>Lesetypografie: Eine umfangreiche und übersichtliche Darstellung aller typografischen Entscheidungen je nach zu vermittelndem Inhalt. Genaue Auflistung von mikrotypografischen Regeln. Umgang mit Typografie und Bild – Hans Peter Willberg, Friedrich Forssmann</p>
Supplementary readings	The Visual History of Type: A visual survey of 320 typefaces by - Paul Mc Neil

(English only)

Anatomie der Buchstaben. Designing Type
 Designing Type (2nd Edition) - Karen Cheng

Detailtypografie: Nachschlagewerk für alle Fragen zu
 Schrift und Satz - Friedrich Forssmann, Ralf de Jong

Letterfontäne: Grundlagen zur Typografie, Vorstellung
 wichtiger Schriften – Joep Pohlen

Buchstaben kommen selten allein: Ein praktisches
 Handbuch für Studierende und Lehrende mit einem
 übersichtlichen Überblick über Themen der Typografie –
 Indra Kupferschmid

**Satztechnik und Typografie. Satztechnische
 Grundlagen:** Praktische Anleitung zum Arbeiten mit
 Typografie – Richard Frick

**Die Macht der Schrift. Eine angewandte
 Designforschung:** Beobachtungen zu Parallelen von
 Schrift und Machtssystemen, von der Capitalis
 Monumentalis bis ins 20. Jahrhundert – Andreas Koop

Weitere Literaturempfehlungen und Empfehlungen zu
 Weblinks erfolgen im Laufe des Unterrichts.

Syllabus

Beschreibung der Lehrveranstaltung

Titel der Lehrveranstaltung	Typografie und Grafik
Code der Lehrveranstaltung	97142
Wissenschaftlich-disziplinärer Bereich der Lehrveranstaltung	ICAR/17
Studiengang	Bachelor in Design und Künste (L-4)
Semester	Sommersemester 2023/2024
Studienjahr	1. Jahr (Design), 2. und 3. (Kunst)
Kreditpunkte	6
Modular	Nein

Gesamtanzahl der Vorlesungsstunden	60
Gesamtzahl der Übungsstunden	ca. 90
Anwesenheit	Nicht verpflichtend aber empfohlen
Voraussetzungen	Keine

Beschreibung der Lehrveranstaltung	<p>Der Kurs gehört zur Klasse "caratterizzante" im Studienzweig in Design.</p> <p>Dieser Kurs zielt darauf ab, Prinzipien und Arbeitsmethoden der Typografie zu vermitteln, die auf technischen Fähigkeiten, kulturellem Hintergrundwissen und Design-Thinking basieren. In diesem Kurs werden Sie erkunden, wie Typografie unterschiedliche Botschaften an die Leser vermittelt.</p> <p>Die Studierenden entwickeln Vorgehensweisen, um typografische Beziehungen in einem Layout zu analysieren und Informationshierarchien anzuwenden, um verschiedene Arten von Leseerfahrungen zu schaffen.</p> <p>Der Kurs ist in drei Unterrichtsmodule unterteilt. Im 1. Unterrichtsmodul finden vorrangig Frontalvorträge statt, die einen Überblick über die Designgeschichte der Typografie geben. Fachübergreifende Themen wie Semiotik und Phänomenologie werden verknüpft.</p> <p>Im 2. Unterrichtsmodul werden von den Studierenden praktische typografische Übungen durchgeführt.</p> <p>Im 3. Lehrmodul wird ein interdisziplinäres Editorialdesign-Projekt von den Studierenden realisiert. Erfahrungen aus praktischen und theoretischen Unterrichtsinhalten werden in Form einer Arbeit aus dem</p>
---	--

	<p>Themenbereich Editorial Design (Broschüre, Magazin, Buch) umgesetzt. Die Wahl der Mittel muss den Erfahrungen aus dem Unterricht entsprechen.</p> <p>Die Module werden je nach didaktischen Erfordernissen ineinander übergehen.</p>
Spezifische Bildungsziele	<p>Wissen und Verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine eigene Entwurfsmethodologie im Bereich der Typografie und Grafik entwickelt haben. Diese Methodologie umfasst die Fähigkeit, alle Phasen der Planung, von der Ideenfindung bis zur Realisierung des fertigen Produkts zu betreuen. Durch die integrierte Lehre von Projektfächern und Fächern technischer Natur werden die Absolventen in der Lage sein, gleichzeitig all diese Aspekte anzugehen und diese als gleichbedeutend für die Entwicklung eines auf formeller und technischer Ebene gelungenen Projektes zu betrachten. - grundlegende Kenntnisse der Typografie erworben haben: geschichtliche Einordnung, Kenntnisse über Schrifttypen, Buchstabenformen und ihrer Verwendung im Layout; - Kenntnisse und Fähigkeiten zum Textsatz für analoge und digitale Anwendungen erworben haben; - Grundkenntnisse über den Gestaltungsprozess der Typografie erworben haben.

Dozent	<p>Markus Weithas, E-mail markus.weithas@unibz.it Webseite: Markus Weithas / Free University of Bozen-Bolzano (unibz.it)</p>
Wissenschaftlich-disziplinärer Bereich des Dozenten	ICAR/17
Unterrichtssprache	Deutsch
Sprechzeiten	<p>Freitag 11:30–13:00 Uhr nach Vereinbarung Um eine Terminüberschneidung zu vermeiden, bitten wir Sie, den genauen Zeitpunkt des Termins per E-Mail zu verabreden.</p>
Auflistung der behandelten Themen	<p>Die Mikrotypografie beschreibt das Schriftbild und seine Verwendungsmöglichkeiten. Z.B. Satz für optimierte Lesbarkeit, Buchstaben-, Wort- und Zeichenabstand, Auszeichnungen, orthotypografische Regeln.</p> <p>Grundlagen der Makro-Typografie: Makrotypografie beschreibt die visuelle Gesamtkomplexität eines Grafikdesigns oder Layouts. Z. B. Auswahl des Mediums, modulare Layout-Raster; Buch- und Magazintypografie, Papierauswahl, Verarbeitung,</p>

	<p>Auswahl einer Schriftart.</p> <p>Vertiefende InDesign-Kenntnisse: Eine Reihe von praxisbezogenen Übungen, die den Umgang mit typografisch-technischen Softwaretechniken vermitteln, um die Studierenden in die Lage zu versetzen, das im Bereich der Typografie erworbene typografische und theoretische Wissen praxisorientiert anzuwenden.</p> <p>Grundlagen Layout & Editorial Design: Ein Editorialdesignprojekt. Dieses Projekt soll bis zum Ende des Kurses ausgearbeitet werden.</p> <p>Zusätzlich wird mit grafischen Mitteln eine freie Arbeit zum Thema Typografie erstellt. Thema ist die Reflexion zur Typografie im Kontext der Herstellung von Wirklichkeit. Erkenntnisse aus Typografiegeschichte, Type-Design und Design-Thinking sollen zu einem freien, intermedialen Projekt verschmelzen.</p>
<p>Unterrichtsform</p>	<p>Die Lehrtätigkeit ist auf eine Reihe von Frontalvorträgen und praktischen Übungen ausgerichtet. Die praktischen Übungen werden teilweise im Unterrichtsraum stattfinden (und dort rezensiert werden).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitend werden Exkursionen zu praxisnahen Ausstellungen stattfinden: Zwei Ausstellungen im Weissraum. Designforum Tirol in Innsbruck: - Preisträger des Josef-Binder-Awards und - Ergebnisse des Wettbewerbs zum neuen Corporate Design des Tiroler Landestheaters - parallel dazu Führung in der Sondersammlung der Universitätsbibliothek Innsbruck - Das Unterrichtsformat versucht, den praktischen Übungen so viel Raum wie möglich zu geben, damit sie während des Unterrichts stattfinden und während der Unterrichtszeit abgeschlossen werden können. - Soweit es der Zeitrahmen erlaubt, werden Experten/Praktiker aus dem Kontext Typografie/Grafik eingeladen. Geplant sind Supertype (Corporate Type Südtirol) und Studio Mut, Anfrage erfolgt noch.
<p>Erwartete Lernergebnisse</p>	<p>Wissen und Verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb einer eigene Projektmethodik im Bereich der Typografie und Grafik, von der Phase der Planung bis zur Phase der Realisierung des Projekts. - Erwerb der technischen und theoretischen Grundkenntnisse, die zur Verwirklichung eines Projektes im Bereich der Typografie und Grafik,

notwendig sind.

- Erwerb der für ein weiterführendes Masterstudium notwendigen Grundkenntnisse sowohl in allen Bestandteilen der Projektkultur als auch in technischen und theoretischen Fächern.

Anwenden von Wissen und Verstehen

- Planung, Entwicklung und Verwirklichung eines Projektes im Bereich der Typografie und Grafik.
- Einsetzung der erlernten Grundkenntnisse im technischen und theoretischen Bereich zur Realisierung eines ausgereiften Projektes.
- Erkennung und kritische Beobachtung der Hauptphänomene der gegenwärtigen Gesellschaft, auch aus ethischer und sozialer Sicht und Ausarbeitung geeigneter Lösungen auf der Ebene eines/r gestalterischen Vorschlags/Antwort.
- Bedienung und Weiterentwicklung der während des Studienverlaufes angeeigneten Fähigkeiten im Falle einer Studienfortsetzung in einem Masterstudiengang im Bereich Design.

Urteilen

- selbständig urteilen können, und dies zum Zwecke der Entwicklung der eigenen Entwurfsfähigkeiten sowie in Bezug auf all jene Entscheidungen (technischer und theoretischer Natur), die notwendig sind, um ein Projekt zum Abschluss zu bringen.

Kommunikationsfähigkeit

- ein im Bereich der Typografie und Grafik eigenständig realisiertes Projekt in Form einer Installation, mündlich sowie schriftlich professionell präsentieren.
- eigene Entscheidungen professionell kommunizieren und hinterlegen und diese vom formellen, technischen und wissenschaftlichen Standpunkt auszubegründen.

Lernfähigkeit

- auf professionellem Niveau eine gestalterische Methodik – im Sinne einer Fähigkeit, Lösungen für komplexe gestalterische Probleme ermitteln, entwickeln und realisieren, indem die erlernten Kenntnisse im technischen und theoretischen Bereich angewandt werden - erlernt haben, um eine berufliche Tätigkeit zu beginnen und/oder das Studium mit einem Masterstudiengang fortzuführen.
- eine kreative Haltung entwickelt und gelernt haben, wie man diese steigert und nach den eigenen Neigungen entfaltet.
- Grundkenntnisse in Typographie und Grafik erlangt haben sowie eine für eine Fortsetzung des Studiums

	mit einem Masterstudium geeignete Studienmethodik.
Art der Prüfung	<p>Die Prüfung umfasst Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausdruck des Editorial Design Project. - Zwei Exemplare des gedruckten Editorial Design Projekts müssen für die Prüfung abgegeben werden. - Freie Arbeit zum Thema Typografie. - Der Upload auf die Showcase-Website der Fakultät für das Editorial Design Project ist obligatorisch. - Der Upload von mindestens 8 JPGs des gedruckten Editorialdesign Projektes ist erforderlich. - Die Fotos können in der Fotografie-Werkstatt der Fakultät fotografiert werden oder alternativ über ein PSD BookMockup. - Ein PDF des kompletten Editorialdesign Projektes muss hochgeladen werden. - Ein Abstract (Projektbeschreibung) von max. 500-1000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) muss hochgeladen werden. <p>Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Übungen und dem Editorial Design Projekt werden während des Kurses ausgehändigt.</p>
Prüfungssprache	Entspricht der Unterrichtssprache
Bewertungskriterien und Kriterien für die Notenermittlung	<p>Die abschließende Prüfungsbewertung basiert auf dem Inhalt aller Übungen nach den folgenden Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Am Ende des Semesters muss jeder Studierende eine ausführliche Dokumentation der Semesterarbeit auf die Website der Fakultät hochladen. - Die Dokumentation ist integraler Bestandteil der Prüfung. - Die Dokumentation muss eine visuelle Dokumentation und ein Abstract des Projekts enthalten. (siehe Bewertung/Schaukasten) - Die abschließende Bewertung basiert auf dem Editorial Design Project und dem hybriden 3D-Projekt und wird nach den folgenden Kriterien beurteilt: <ul style="list-style-type: none"> - Analyse- und Beobachtungsfähigkeit des Studierenden (Abstract) - Vollständigkeit und Kohärenz der Entwurfsideen

	<p>- Klarheit in der Darstellung des Prozesses, welcher zu den gestalterischen Entscheidungen und ihrer typografischen Kohärenz geführt hat.</p> <p>- technische und formal-ästhetische Aspekte des Entwurfs.</p>
<p>Pflichtliteratur</p>	<p>Das Detail in der Typografie: Eine kurz gefasste, prägnante Erörterung jener Fragen, die sich mit der Lesbarkeit von Texten befassen - Jost Hochuli</p> <p>Lesetypografie: Eine umfangreiche und übersichtliche Darstellung aller typografischen Entscheidungen je nach zu vermittelndem Inhalt. Genaue Auflistung von mikrotypografischen Regeln. Umgang mit Typografie und Bild – Hans Peter Willberg, Friedrich Forssmann</p>
<p>Weiterführende Literatur</p>	<p>The Visual History of Type: A visual survey of 320 typefaces by - Paul Mc Neil (English only)</p> <p>Anatomie der Buchstaben. Designing Type Designing Type (2nd Edition) - Karen Cheng</p> <p>Detailtypografie: Nachschlagewerk für alle Fragen zu Schrift und Satz - Friedrich Forssmann, Ralf de Jong</p> <p>Letterfontäne: Grundlagen zur Typografie, Vorstellung wichtiger Schriften – Joep Pohlen</p> <p>Buchstaben kommen selten allein: Ein praktisches Handbuch für Studierende und Lehrende mit einem übersichtlichen Überblick über Themen der Typografie – Indra Kupferschmid</p> <p>Satztechnik und Typografie. Satztechnische Grundlagen: Praktische Anleitung zum Arbeiten mit Typografie – Richard Frick</p> <p>Die Macht der Schrift. Eine angewandte Designforschung: Beobachtungen zu Parallelen von Schrift und Machtssystemen, von der Capitalis Monumentalis bis ins 20. Jahrhundert – Andreas Koop</p> <p>Weitere Literaturempfehlungen und Empfehlungen zu Weblinks erfolgen im Laufe des Unterrichts.</p>