

-> *Syllabus in deutscher Sprache*

Syllabus Course description

Course title	Typograhly and Graphics
Course code	97142
Scientific sector	CEAR-10/A (ex ICAR/17)
Degree	Bachelor in Design and Art (L-4)
Semester	summer semester 24/25
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 teaches the principles and working methods of typography and graphic design based on technical skills and cultural understanding. Students explore how typography and visual design convey different messages, analyze typographic relationships within layouts, and learn to create diverse reading experiences through targeted information hierarchies.</p> <p>The course is divided into three teaching modules:</p> <p>First Module Fundamentals of Typography & Poster Design The first module combines lectures on the history of typography with hands-on style exercises. Students learn about historical developments in type design and apply them directly. A particular focus is on poster design: students engage with typographic and graphic design principles and develop creative concepts for posters. Practical exercises emphasize layout, typography, and visual composition for effective communication.</p>
---------------------------	---

	<p>Second Module Typographic Practice & Grid Design Running partially in parallel with the first module, this module deepens the practical application of typographic and graphic principles.</p> <p>Key topics include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micro- and macro-typography: The nuances of designing with type and overall visual composition. • Working with typographic grids: Applying modular grids in InDesign. • Poster project: Each student designs a typographic poster (100 x 70 cm), with the theme announced during the lecture. <p>Third Module Experimental Editorial Project & Exhibition In the third module, students develop an interdisciplinary, experimental editorial project in collaboration with the exhibition.</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>CEAR-10/A (ex ICAR/17)</p>
<p>Teaching language</p>	<p>German</p>
<p>Office hours</p>	<p>Thursdays 9:30 – 11:30 AM</p> <p>To avoid scheduling conflicts, the exact time should ideally be coordinated with the instructor via email at least one day in advance.</p>
<p>List of topics covered</p>	<p>Microtypography Fundamentals of designing with type for optimizing</p>

	<p>readability. Topics: kerning, letter spacing, avoidance of widows and orphans, hyphenation.</p> <p>Macrotypography Structure and visual hierarchy in editorial design, with a focus on modular grid layouts and their application across various publication formats. Topics: flexible grid structures, proportional design systems, column and line grids, text frame layouts, rhythm, and balance in layout.</p> <p>InDesign – Advanced Techniques Practice-oriented exercises in applying typographic software techniques to translate theoretical knowledge into professional layout design.</p> <p>Poster Design Application of typographic fundamentals in poster design. Through hands-on exercises, students develop layouts, typography, and composition for effective visual communication.</p>
<p>Teaching format</p>	<p>The course follows a modular structure and combines various teaching methods:</p> <p>1. First Module – Fundamentals of Typography & Poster Design</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format: Primarily frontal lecture-based • Objective: Introduction to typography history and fundamental design concepts • Method: Theoretical instruction with accompanying style exercises <p>2. Second Module – Typographic Practice & Grid Design</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format: Short impulse lectures combined with practical exercises • Objective: Application of typographic principles and grid design • Method: Theoretical input with direct implementation in InDesign <p>3. Third Module – Experimental Editorial Project & Exhibition</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format: Short impulse lectures and primarily one-on-one reviews

	<ul style="list-style-type: none"> • Objective: Development of an interdisciplinary editorial project and preparation for the exhibition • Method: Individual guidance, conceptual and design refinement.
--	---

Expected learning outcomes	<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
-----------------------------------	---

	<p>enhance it and develop it according to their own inclinations.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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> http://designart.unibz.it <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> <p>Documentation The documentation is an integral part of the examination. It must include both a visual documentation and a project summary.</p> <p><u>Submission of Examination Materials</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Printed artifacts must be submitted in physical form at the faculty secretariat three days before the examination. • The examination submission consists of: <ul style="list-style-type: none"> ○ Two printed copies of the editorial design project. ○ Mandatory digital upload of the editorial design project to the faculty's showcase website. ○ At least 8 high-resolution JPG images of the printed artifacts. ○ A project summary (abstract) of 500–1000 characters (including spaces), which must be uploaded as part of the submission. <p><u>Additional Information</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Course Material & Examination Information Detailed information on exercises and the editorial design project will be provided during the course. • Exam Retake Policy The exam can only be retaken as an elective
--------------------------	---

course if the mandatory exam was taken with a different instructor than **Prof. Benincasa**.

Mandatory Contact for Non-Attending Students

- **Non-attending students** must contact the prof. Benincasa within the first month of the semester (by the end of April).
- At least **one week before the exam**, they must contact prof. Benincasa again to clarify examination details and requirements.
- This must be done **both in writing and through a personal meeting** (either in person or via Teams).

Mandatory Contact for Students Taking the Second or Third Exam Session

- Students who are taking the **second or third examination session** must contact the prof. Benincasa **at least one week before the exam**.
- This must be done **both in writing and through a personal meeting** (either in person or via Teams).

Additional Requirements for Non-Attending Students and Students in the Second or Third Exam Session:

Non-attending students and those taking the second or third exam session must submit the same assignments and artifacts as regularly attending students. Additionally, the following specific requirements apply:

- **Reading Requirement:**
They must independently read selected chapters from the **"Supplementary Readings"**.
- **Oral Exam:**
Additional questions on these chapters will be asked. The relevant chapters are determined individually.
- **Consultation with the Lecturer:**
Students must contact the lecturer at least **two weeks before the exam** (both in writing and orally, e.g., via email or Microsoft Teams) to clarify exam details.
- **Adjusted Exam Material:**
Each student will receive a reduced and individually tailored selection of material from the

	“Supplementary Readings”.
Assessment language	The same as the teaching language.
Evaluation criteria and criteria for awarding marks	<p>Assessment Criteria & Grading The final grade is composed of the following criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concept & Originality (30%) Evaluation of the conceptual approach, creativity, and originality of the editorial design project. • Typographic & Graphic Design (30%) Assessment of typography, layout, composition, and the application of micro- and macrotypography principles. • Technical Execution & Production Quality (10%) Evaluation of print quality, material selection, binding, and craftsmanship of the printed artifact. • Documentation & Presentation (10%) Clarity, depth, and professionalism of the project documentation, including the abstract and the visual presentation of the project. <p>Critical Reflection & Development Process (20%) Ability to critically reflect on design decisions, the iterative design process, and theoretical and practical engagement with editorial design.</p>
Required readings	<ul style="list-style-type: none"> • Jost Hochuli: Details in typography • Robert Bringhurst: The Elements of Typographic Style.
Supplementary readings	<p>Additional Readings & Requirements for Non-Attending Students</p> <p>Non-attending students must additionally engage with selected chapters from the <i>Supplementary Readings</i> literature. These chapters will be determined in a personal meeting with the instructor at the end of the course. The specific chapters to be studied will be agreed upon individually with the instructor. (see also Assessment > Mandatory Contact for Non-Attending Students)</p> <ul style="list-style-type: none"> • During the oral examination, additional questions will be asked about the books listed below. <p style="text-align: center;">Mandatory Additional Readings for Non-</p>

Attending Students Only:

- **Antonia M. Cornelius:** *Buchstaben im Kopf – Was Kreative über das Lesen wissen sollten, um Leselust zu gestalten*
- **Forssman | de Jong:** *Detailtypografie*

⚠ **Important:** Non-attending students must contact the instructor **at least one week before the exam** to discuss the required chapters and examination procedures. This must be done **both in writing and through a personal meeting** (either in person or via Teams).

Syllabus

Beschreibung der Lehrveranstaltung

Titel der Lehrveranstaltung	Typografie und Grafik
Code der Lehrveranstaltung	97142
Wissenschaftlich-disziplinärer Bereich der Lehrveranstaltung	CEAR-10/A (ex ICAR/17)
Studiengang	Bachelor in Design und Künste (L-4)
Semester	Sommersemester 2024/2025
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 vermittelt die Prinzipien und Arbeitsmethoden der Typografie und des Grafikdesigns auf Basis technischer Fähigkeiten, kulturellen Verständnisses. Die Studierenden erforschen, wie Typografie und visuelle Gestaltung unterschiedliche Botschaften vermittelt, analysieren typografische Beziehungen im Layout und lernen, durch gezielte Informationshierarchien verschiedene Leseerlebnisse zu schaffen.</p> <p>Der Kurs ist in drei Lehrmodule unterteilt:</p> <p><u>Erstes Lehrmodul</u> – Grundlagen der Typografie & Plakatgestaltung</p> <p>Das erste Modul kombiniert Frontalvorlesungen zur Geschichte der Typografie mit praxisnahen Stilübungen. Dabei werden historische Entwicklungen der Schriftgestaltung vermittelt und direkt angewendet.</p> <p>Ein besonderer Fokus liegt auf der Plakatgestaltung: Die Studierenden setzen sich mit typografischen und grafischen Grundprinzipien auseinander und entwickeln</p>
---	---

gestalterische Konzepte für Plakate. In praktischen Übungen werden **Layout, Typografie und visuelle Komposition** gezielt für wirkungsvolle Kommunikation eingesetzt.

Zweites Lehrmodul

– Typografische Praxis & Rastergestaltung

Dieses Modul läuft **teilweise parallel zum ersten Modul** und vertieft die praktische Anwendung typografischer und grafischer Prinzipien.

Zentrale Themen sind:

- **Mikro- und Makrotypografie:** Feinheiten der Schriftgestaltung und visuelle Gesamtkomposition.
- **Arbeiten mit typografischen Rastern:** Anwendung modularer Raster in InDesign.
- **Plakatprojekt:** Jeder Studierende gestaltet ein **typografisches Poster (100 x 70 cm)**. Das Thema wird während der Vorlesung bekannt gegeben.

Drittes Lehrmodul

– Experimentelles Editorial-Projekt & Ausstellung

Im dritten Modul entwickeln die Studierenden ein **interdisziplinäres, experimentelles Editorial-Projekt** in Kooperation mit der Ausstellung „**Bücherwelten**“ der **Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann**.

Thematischer Schwerpunkt:

Die Studierenden gestalten und erforschen **Liebesbriefe – historische und moderne**. Dabei verbinden sie gestalterische Grundlagen mit experimentellen Konzepten und untersuchen, wie Typografie und Grafikdesign Emotionen und Erzählstrukturen beeinflussen.

Ergebnis:

- Erstellung eines **kollektiven Buches**, das alle studentischen Arbeiten zusammenführt.
- Entwicklung zusätzlicher **typografischer und grafischer Artefakte**.
- Auseinandersetzung mit der **Inszenierung der Arbeiten in einer Ausstellung**, um

	verschiedene Präsentationsformen zu erforschen.
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	CEAR-10/A (ex ICAR/17)
Unterrichtssprache	Deutsch
Sprechzeiten	<p>Donnerstags 9:30 – 11:30 Uhr</p> <p>Um Terminüberschneidungen zu vermeiden, sollte die genaue Uhrzeit idealerweise mindestens einen Tag im Voraus per E-Mail mit dem Dozenten abgestimmt werden.</p>
Auflistung der behandelten Themen	<p>Mikrotypografie Grundlagen der Schriftgestaltung zur Optimierung der Lesbarkeit. Themen: Kerning, Laufweite, Vermeidung von Hurenkindern und Schusterjungen, Silbentrennung.</p> <p>Makrotypografie Struktur und visuelle Hierarchie im Editorial Design. Schwerpunkt auf der Gestaltung mit modularen Rastern und deren Anwendung in verschiedenen Publikationsformaten. Themen: flexible Rasterstrukturen,</p>

	<p>proportionale Gestaltungssysteme, Spalten- und Zeilenraster, Satzspiegel, Rhythmus und Balance im Layout.</p> <p>InDesign – Fortgeschrittene Techniken Praxisorientierte Übungen zur Anwendung typografischer Softwaretechniken, um theoretisches Wissen in professionelle Layoutgestaltung zu überführen.</p> <p>Plakatgestaltung Anwendung typografischer Grundlagen in der Plakatgestaltung. In praxisnahen Übungen werden Layout, Typografie und Komposition für die visuelle Kommunikation erarbeitet.</p>
<p>Unterrichtsform</p>	<p>Der Kurs folgt einem modularen Aufbau und kombiniert verschiedene Lehrmethoden:</p> <p>1. Erstes Lehrmodul – Grundlagen der Typografie & Plakatgestaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format: Überwiegend Frontalvorlesungen • Ziel: Einführung in die Typografiegeschichte und grundlegende Gestaltungskonzepte • Methode: Theoretische Vermittlung mit begleitenden Stilübungen <p>2. Zweites Lehrmodul – Typografische Praxis & Rastergestaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format: Impulsvorlesungen kombiniert mit praktischen Übungen • Ziel: Anwendung typografischer Prinzipien und Rastergestaltung • Methode: Theoretische Impulse mit direkter Umsetzung in InDesign <p>3. Drittes Lehrmodul – Experimentelles Editorial-Projekt & Ausstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format: Impulsvorlesungen und überwiegend persönliche Revisionen • Ziel: Entwicklung eines interdisziplinären Editorial-Projekts und Vorbereitung der Ausstellung • Methode: Individuelle Betreuung, konzeptionelle und gestalterische Weiterentwicklung.
<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.

	<ul style="list-style-type: none"> - 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>Bewertung & Prüfungsanforderungen</p> <p>Dokumentation Die Dokumentation ist ein integraler Bestandteil der Prüfung. Sie muss eine visuelle Dokumentation sowie eine Projektzusammenfassung enthalten.</p> <p>Einreichung der Prüfungsunterlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die gedruckten Artefakte müssen drei Tage vor der Prüfung in physischer Form im Fakultätssekretariat hinterlegt werden. • Die Prüfungsabgabe besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zwei gedruckten Exemplaren des Editorial-Design-Projekts. ○ Digitalem Upload des Editorial-Design-Projekts auf die Showcase-Website der Fakultät (verpflichtend). ○ Mindestens 8 hochauflösenden JPG-Bildern der gedruckten Artefakte. ○ Einer Projektzusammenfassung (Abstract) mit 500–1000 Zeichen (inklusive Leerzeichen), die als Teil der Abgabe hochgeladen wird. <p>Zusätzliche Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kursmaterial & Prüfungsinformationen Detaillierte Informationen zu den Übungen und dem Editorial-Design-Projekt werden während des Kurses bereitgestellt. • Wiederholung der Prüfung Die Prüfung kann nur als Wahlfach wiederholt werden, wenn die Pflichtprüfung bei einem anderen Dozenten als Prof. Benincasa abgelegt wurde. • Pflichtkontakt für non attending students <ul style="list-style-type: none"> ○ Innerhalb des ersten Monats des Semesters (bis Ende April) müssen non attending students den Dozenten
-------------------------------	---

	<p>kontaktieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mindestens eine Woche vor der Prüfung müssen non attending students erneut mit dem Dozenten Rücksprache halten, um die Prüfungsdetails und Anforderungen zu klären. ○ Dies muss sowohl schriftlich als auch in einem persönlichen Gespräch (entweder vor Ort oder via Teams) erfolgen. <ul style="list-style-type: none"> ● Pflichtkontakt für Studierende, die den zweiten oder dritten Prüfungstermin wahrnehmen <ul style="list-style-type: none"> ○ Studierende, die einen zweiten oder dritten Prüfungstermin wahrnehmen, müssen mindestens eine Woche vor der Prüfung mit dem Dozenten Kontakt aufnehmen. ○ Dies muss sowohl schriftlich als auch durch ein persönliches Gespräch (vor Ort oder via Teams) erfolgen. <p>Zusätzliche Anforderungen für non-attending students sowie Studierende der zweiten oder dritten Prüfungssession:</p> <p>Non-attending students sowie jene, die die zweite oder dritte Prüfungssession antreten, müssen dieselben Abgaben und Artefakte einreichen wie regulär anwesende Studierende. Zusätzlich gelten folgende spezifische Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lektürepflicht: Sie müssen bestimmte Kapitel aus den „Supplementary Readings“ eigenständig lesen. ● Mündliche Prüfung: Es werden zusätzliche Fragen zu diesen Kapiteln gestellt. Die relevanten Kapitel werden individuell festgelegt. ● Absprache mit dem Dozenten: Die Studierenden müssen spätestens zwei Wochen vor der Prüfung Kontakt mit dem Lehrenden aufnehmen (schriftlich und mündlich, z. B. per E-Mail oder Microsoft Teams). ● Angepasster Prüfungsstoff: Jede*r Prüfende erhält eine reduzierte, individuell abgestimmte Auswahl aus dem „Supplementary Readings“-Lernstoff.
Prüfungssprache	Entspricht der Unterrichtssprache.

<p>Bewertungskriterien und Kriterien für die Notenermittlung</p>	<p>Bewertungskriterien & Notengebung</p> <p>Die Endnote setzt sich aus folgenden Kriterien zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konzept & Originalität (30%) Bewertung des konzeptionellen Ansatzes, der Kreativität und der Originalität des Editorial-Design-Projekts. • Typografische & grafische Gestaltung (30%) Beurteilung der Typografie, des Layouts, der Komposition sowie der Anwendung von Mikro- und Makrotypografie-Prinzipien. • Technische Umsetzung & Produktionsqualität (10%) Bewertung der Druckqualität, der Materialwahl, der Bindung und der handwerklichen Ausführung des gedruckten Artefakts. • Dokumentation & Präsentation (10%) Klarheit, Tiefe und Professionalität der Projektdokumentation, einschließlich des Abstracts und der visuellen Aufbereitung des Projekts. <p>Kritische Reflexion & Entwicklungsprozess (20%) Fähigkeit zur kritischen Reflexion über gestalterische Entscheidungen, der iterative Designprozess sowie die theoretische und praktische Auseinandersetzung mit Editorial Design.</p>
<p>Pflichtliteratur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jost Hochuli: Details in typography • Robert Bringhurst: The Elements of Typographic Style.
<p>Weiterführende Literatur</p>	<p>Zusätzliche Lektüre & Anforderungen für non attending students</p> <p>Non attending students müssen sich zusätzlich mit ausgewählten Kapiteln aus der „Supplementary Readings“-Literatur auseinandersetzen. Diese Kapitel werden im persönlichen Gespräch am Ende des Kurses mit dem Lehrenden festgelegt. Die relevanten Kapitel, die gelernt werden müssen, werden individuell mit dem Lehrenden abgestimmt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In der mündlichen Prüfung werden zusätzliche Fragen zu den oben unten Büchern gestellt.

Zusätzliche Pflichtlektüre nur für non attending students:

- **Antonia M. Cornelius:** *Buchstaben im Kopf – Was Kreative über das Lesen wissen sollten, um Leselust zu gestalten*
- **Forsman | de Jong:** *Detailtypografie*

⚠ **Wichtig:** Non attending students müssen **mindestens eine Woche vor der Prüfung** Kontakt mit dem Dozenten aufnehmen, um die zu lernenden Kapitel und Prüfungsmodalitäten zu besprechen. Dies muss **sowohl schriftlich als auch in einem persönlichen Gespräch (vor Ort oder via Teams)** erfolgen.

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

Syllabus Course description

Course title	Typograhly and Graphics
Course code	97142
Scientific sector	CEAR-10/A (ex ICAR/17)
Degree	Bachelor in Design and Art (L-4)
Semester	Summer semester 24/25
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>-</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</p>

	<p>completed by the end of the course. 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>Expected learning outcomes</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://designart.unibz.it>

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 Project are required. The photos might be taken in

	<p>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	CEAR-10/A (ex ICAR/17)
Studiengang	Bachelor in Design und Künste (L-4)
Semester	Sommersemester 2024/2025
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	-
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-</p>

	<p>und Magazintypografie, Papierauswahl, Verarbeitung, 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

	<ul style="list-style-type: none"> - Klarheit in der Darstellung des Prozesses, welcher zu den gestalterischen Entscheidungen und ihrer typografischen Kohärenz geführt hat. - Technische und formal-ästhetische Aspekte des Entwurfs.
--	--

Pflichtliteratur	<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>
-------------------------	---

Weiterführende Literatur	<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>
---------------------------------	--