

Programmazione DISCIPLINE GRAFICHE e LABORATORIO di GRAFICA - LICEO ARTISTICO SECONDO BIENNIO (III e IV ANNO) e V ANNO

Libri di testo:

Discipline Grafiche - GLI OCCHI DEL GRAFICO (G. FEDERLE - C. STEFANI) - Casa editrice CLITT

Laboratorio di Grafica - GLI STRUMENTI DEL GRAFICO (G. FEDERLE - C. STEFANI) - Casa editrice CLITT

COMPUTER GRAFICA

(Modulo trasversale da affrontare sia nel corso del secondo biennio che del quinto anno, dando la precedenza ai software di grafica bitmap e vettoriale al terzo, di impaginazione al quarto e multimediali al quinto anno)

- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- Adobe InDesign
- Adobe Dreamweaver
- Adobe Premiere (facoltativo)
- Adobe After Effects

Obiettivi specifici:

- conoscere le differenze sostanziali tra grafica bitmap e grafica vettoriale;
- conoscere e utilizzare i software più idonei alla progettazione/produzione dei singoli prodotti grafici, al fine di ottimizzare risultati e tempi.

TERZO ANNO

1. Il mestiere del grafico

- Distinzione tra grafico, pubblicitario e artista

Obiettivi specifici:

- conoscere la figura e i compiti professionali del designer grafico;
- conoscere affinità e differenze tra figure professionali che operano nella comunicazione visiva;
- comprendere l'interazione tra tecnica e creatività.

2. Progetto e metodo

- Definizione del problema
- Creazione del concept
- Sviluppo
- Implementazione
- Metodi di realizzazione del progetto e di presentazione dello stesso ad un ipotetico committente
- Criteri di presentazione del progetto ad una tipografia o ad un service per la realizzazione finale
- Criteri di realizzazione della scheda e della relazione tecnica

Obiettivi specifici:

- essere in grado di progettare un prodotto comunicativo, attraverso un corretto iter metodologico;
- comprendere le modalità di presentazione del progetto grafico, in relazione agli obiettivi comunicativi prefissati e alle problematiche tecniche di riproduzione.
- individuare le strumentazioni e le tecniche adatte alla progettazione/produzione di prodotti grafici;
- utilizzare gli strumenti e i metodi più idonei per la realizzazione di esecutivi per la stampa.

3. Basic design grafico

- Gli elementi di base: il punto, la linea e la superficie
- I valori: forma, dimensione, texture, pattern
- Il colore: tinta, luminosità, saturazione, sintesi additiva e sottrattiva
- Le modalità di colore: CMYK – RGB - Altri metodi di colore - Campionari Pantone
- Le interazioni: figura-sfondo, simmetria, ritmo e bilanciamento, movimento, gerarchia

Obiettivi specifici:

- leggere e decodificare messaggi visivi individuando le caratteristiche degli elementi di base;
- padroneggiare il campo visivo e le regole che lo governano;
- conoscere le teorie del colore e applicarne i principi nel contesto progettuale.

4. La comunicazione

- Verbale e non verbale

Obiettivi specifici:

- leggere e interpretare messaggi verbali e non verbali;
- acquisire una terminologia specifica per una corretta comunicazione (verbale o grafica);
- individuare, in diversi messaggi, le funzioni della comunicazione.

5. Le tecniche di stampa

- La stampa xilografica
- La stampa tipografica
- La stampa calcografica
- La stampa litografica
- La stampa serigrafica

Obiettivi specifici:

- conoscere le tecniche di stampa artigianali.

6. La riproduzione per immagini

- La stampa offset
- La stampa digitale

Obiettivi specifici:

- conoscere le tecniche di stampa industriali;
- conoscere e scegliere le tecnologie e i materiali più idonei alla realizzazione di un progetto;
- leggere, comprendere ed essere in grado di chiedere un preventivo di stampa.

7. La microtipografia

- Il carattere
 - Anatomia
 - Nomenclatura
 - Classificazione
 - Leggibilità
 - Forma ortografica, pendenza, tono, larghezza

Obiettivi specifici:

- conoscere e approfondire tutte le nozioni necessarie al corretto uso del carattere;
- conoscere le diverse tecniche compositive dei testi mantenendo la giusta gerarchia formale e cromatica.

8. La macrotipografia e il campo grafico

- Il tipometro
- Il corpo
- L'interlinea
- La colonna e l'intercolonna
- La spaziatura
- La crenatura
- La giustezza
- L'allineamento dei testi
- I formati e i tipi di carta
- La gabbia d'impaginazione

Obiettivi specifici:

- conoscere tutti gli aspetti tecnici che concorrono alla composizione e impaginazione di un prodotto grafico;
- conoscere i formati della carta più utilizzati in processi di stampa e nella comunicazione in genere;
- conoscere le caratteristiche dei diversi tipi di carta e altri materiali su cui operare.

9. I segni grafici

- Il pittogramma
- Il monogramma e il tipogramma
- Il marchio e il logotipo

Obiettivi specifici:

- conoscere i diversi prodotti grafici e le specifiche funzioni informative e comunicative;
- studiare e progettare oggetti grafici per l'informazione e la comunicazione usando un metodo appropriato e professionale.

10. L'immagine coordinata

- Il manuale d'immagine
- La carta intestata
- La busta da lettera
- Il biglietto da visita
- Altre applicazioni

Obiettivi specifici:

- conoscere i diversi prodotti grafici coordinati e le specifiche funzioni informative e comunicative;
- studiare e progettare oggetti grafici per l'informazione e la comunicazione usando un metodo appropriato e professionale.

QUARTO ANNO

1. Le immagini

- La fotografia
- L'illustrazione

Obiettivi specifici:

- conoscere i diversi tipi di immagine ;
- scegliere per l'immagine il genere fotografico più adeguato o lo stile illustrativo più idoneo al prodotto grafico progettato.

2. La grafica editoriale

- Il volantino
- Il pieghevole (o depliant)
- La brochure
- Il catalogo
- La rivista
- Il giornale
- Il libro
- L'e-book

Obiettivi specifici

- conoscere i diversi prodotti della grafica editoriale e le specifiche funzioni informative e comunicative;
- studiare e progettare oggetti grafici per l'informazione e la comunicazione usando un metodo appropriato e professionale.

3. Le affissioni

- La locandina
- Il manifesto
- Il poster
- Gli stendardi e i totem
- Le affissioni dinamiche sui mezzi di trasporto

Obiettivi specifici

- conoscere i diversi prodotti della grafica di affissione e le specifiche funzioni informative e comunicative;
- studiare e progettare oggetti grafici per l'informazione e la comunicazione usando un metodo appropriato e professionale.

4. I segnali ambientali

- Allestimento di ambienti espositivi, fiere e mostre
- Allestimento di ambienti, stazioni e aeroporti
- Insegne e segnaletica

Obiettivi specifici

- conoscere i diversi sistemi di allestimento di ambienti e le specifiche funzioni informative e comunicative;
- studiare e progettare segnali ambientali usando un metodo appropriato e professionale.

QUINTO ANNO

1. La pubblicità

- Il marketing
- La comunicazione
- Chi produce e chi acquista
- Il prodotto
- Il prezzo
- La distribuzione
- L'agenzia di pubblicità
- La campagna pubblicitaria
- I mezzi di comunicazione

Obiettivi specifici

- conoscere la pubblicità e le sue funzioni;
- conoscere l'iter progettuale necessario per attuare un'efficace campagna pubblicitaria;
- progettare soluzioni per l'informazione e la comunicazione pubblicitaria usando testo e immagini integrate;
- conoscere il ruolo degli operatori pubblicitari nei corrispondenti reparti dell'agenzia pubblicitaria.

2. Il packaging

- La grafica di contenitori, lattine e scatole
- Le etichette di contenitori, recipienti, abbigliamento
- Gli imballaggi
- Gli espositori
- Shopper o shopping bag
- Dispenser

Obiettivi specifici

- conoscere i diversi prodotti del packaging e le specifiche funzioni informative e comunicative;
- studiare e progettare oggetti grafici per l'informazione e la comunicazione usando un metodo appropriato e professionale.

3. Progettare con le nuove tecnologie

- Il sito internet
- Lo spot pubblicitario
- La sigla televisiva
- L'animazione digitale
- La video-presentazione e l'infografica

Obiettivi specifici

- progettare e produrre oggetti grafici per l'informazione e la comunicazione attraverso i nuovi mezzi;

- individuare le strumentazioni e le tecniche adatte alla progettazione/produzione dei singoli prodotti multimediali, per ottimizzare risultati e tempi.

- I contenuti di questa programmazione saranno distribuiti sui due anni del secondo biennio e sul quinto anno, anche seguendo un ordine diverso da quello proposto, in base all'impostazione didattica del docente, alle caratteristiche specifiche della classe e alla risposta degli alunni.
- Il modulo concernente la computer grafica verrà affrontato nel corso di tutti e tre gli anni di studio.
- Tutti i moduli saranno trattati sia da un punto di vista teorico che pratico, attraverso lezioni frontali e specifiche esercitazioni a mano e al computer, pertanto fondamentale sarà la collaborazione tra l'insegnante di Discipline Grafiche che tratterà gli argomenti sotto il profilo progettuale e il docente di Laboratorio che li affronterà da un'angolazione prevalentemente tecnica ed esecutiva.

I Docenti del Dipartimento di Grafica