DAPL 11 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN FOTOGRAFIA

.

Insegnamento	TECNOLOGIE E APPLICAZIONI DIGITALI
Codice settore disciplinare	ABTEC38
Docente	Dania Menafra
Anno di corso	2
Semestre di insegnamento	1° e 2° semestre (annuale)
Crediti formativi	8 CFA
Propedeuticità	——
Obiettivi formativi	Il corso è volto a stimolare una ricerca personale sulla natura del photo book, dal concept, alle scelte narrative in relazione alla sequenza fotografica fino alla messa in pagina e alla scelta delle tecniche dei supporti di stampa, ripercorrendo lo studio e la pratica di nozioni tecniche e metodologiche del processo progettuale editoriale. Obiettivo del corso è quindi quello di sviluppare negli allievi un approccio critico e consapevole, nonché una propria sensibilità espressiva alla pratica editoriale del *photo book* stampato, mettendo in evidenza come tutte le scelte grafiche (formato del libro, carattere tipografico, layout, palette cromatica, copertina, etc.), di editing, di sequenza narrativa, di supporti materiali e di tecnologie di stampa siano strettamente connesse e funzionali al concept di ideazione e all'atmosfera del progetto che si intende realizzare.

Contenuti del corso	Il corso prevede l'insegnamento del software Adobe InDesign, finalizzato alla realizzazione di un *photo book* stampato. Gli allievi verranno guidati all'esplorazione di un iter progettuale, passando dallo studio dei concetti-chiave del software, alla loro applicazione tecnico-pratica, fino alla conoscenza dei processi di stampa e di rilegatura. Lo studio dei diversi concetti-chiave del software sarà integrato dall'analisi di una serie di *case studies* di *photo books*, volta a far emergere il legame intrinseco tra il concept di ideazione del progetto, l'esperienza di lettura che si intende veicolare, nonché le scelte tecniche, progettuali ed espressive necessarie a dar vita al proprio *photo book.*
Metodologia didattica	La metodologia di insegnamento prevede l'alternanza di lezioni teorico-pratiche sul software e lezioni laboratoriali di natura progettuale, inerenti l'ideazione e la progettazione del *photo book* destinato alla stampa. Lo svolgimento della didattica sarà inoltre accompagnato da esercitazioni in classe e momenti di confronto, singolo e collettivo, con gli allievi, volti a verificare l'andamento di apprendimento della disciplina e l'elaborazione dei singoli progetti personali.

	UD 1	• **Introduzione del corso:** presentazione del **programma** da svolgere, delle **modalità di revisione** dei progetti personali dei singoli allievi durante lo svolgimento della didattica e delle **modalità d'esame finale**. • **Colloquio conoscitivo collettivo** al fine di: 1) Favorire la progressiva costruzione di un'atmosfera positiva, dialogica e sinergica, all'interno di ciascun gruppo-classe. 2) Inquadrare tanto il background culturale e di preparazione tecnica della classe in relazione all'insegnamento previsto dal corso, quanto eventuali incertezze e aspettative di ciascun allievo in rapporto al proprio percorso formativo in corso d'opera in LABA. • **Presentazione e analisi di alcuni *case studies* di *photo books*** quale introduzione alla progettazione editoriale di una pubblicazione stampata personale.
	UD 2	**Introduzione al software Adobe InDesign | focus sull'INTERFACCIA DI LAVORO e sulla creazione di un NUOVO PROGETTO EDITORIALE:** • Panoramica dell'Interfaccia di lavoro del software: Menu, Pannelli e Strumenti. • Creazione, impostazione e gestione di un Nuovo Documento di lavoro. • Nozioni di base sul flusso di lavoro in relazione alla complessità del processo editoriale e a tutte le scelte progettuali che è necessario mettere in campo ai fini di una riuscita qualitativa del lavoro. • Introduzione al Pannello Verifica Preliminare. • Introduzione alle diverse modalità di Salvataggio del Documento di progetto InDesign.

	UD 3	**Adobe InDesign | focus sul FORMATO e sul concetto di PAGINA:** • La scelta del formato e della destinazione d'uso del Documento di lavoro. • Focus sul concetto di "Formato" da un punto di vista tecnico e creativo in relazione alla Serie Fotografica, attraverso la presentazione di alcuni *case studies* particolarmente significativi ed esemplificativi in relazione alla tematica affrontata. • Analisi del Pannello Pagine e del concetto di "Ereditarietà": la differenza tra Pagina e Pagina-Principale (Mastro). • Gestione delle Pagine attraverso lo Strumento Pagina e lo Strumento Punto di Riferimento, utili per la realizzazione di elaborati stampati di diversa natura (flyer, pieghevoli, leporelli, copertine con bandelle, manifesti, x-book, ecc.).
	UD 4	**Adobe InDesign | focus sulle IMMAGINI #1:** • Focus sul concetto di "Cornice dell'immagine". • Introduzione al concetto di "Abbondanza" in relazione alla gestione delle immagini destinate alla stampa. • Importare le immagini all'interno del Documento InDesign. • Riconoscere e gestire la differenza tra Immagini Collegate e Immagini Incorporate. • Settare e interpretare il Pannello Verifica Preliminare in relazione alla gestione delle immagini. • Approfondimento sulle modalità di Salvataggio del Documento di progetto InDesign in relazione all'uso delle immagini: analisi delle problematiche e delle accortezze da mettere in atto in corso d'opera durante l'iter di lavoro.

	UD 5	**Adobe InDesign | focus sulle IMMAGINI #2:** • Leggere e interpretare i metadati dell'immagine: cenni sull'uso del software **Adobe Bridge** in relazione alla creazione di Didascalie, statiche e dinamiche. • Riferimenti di base sull'uso del software **Adobe Photoshop** per quanto concerne l'impostazione delle immagini ottimizzate per la Stampa Digitale (a colori e in bianco/nero). • Riferimenti di base alla gestione del Colore nel software **Adobe InDesign** per progetti finalizzati alla **Stampa Digitale**.
	UD 6	**Adobe InDesign | focus sulla GABBIA DI IMPAGINAZIONE:** • Focus sul concetto di "Gabbia di impaginazione": introduzione alle diverse tecniche e tipologie di costruzione di una Gabbia di impaginazione. • Analisi e comprensione delle gerarchie visive. • Introduzione all'analisi della Sequenza Fotografica in relazione alla gabbia di impaginazione. • Presentazione di alcuni *case studies* di *photo books* particolarmente significativi ed esemplificativi in relazione alla tematica affrontata.

UD 7	**Adobe InDesign | focus sul TESTO #1:** • Focus sul concetto di "Cornice di testo". • Creare e gestire contenuti testuali ai fini di un corretto svolgimento dell'iter di lavoro editoriale. • Esercizi di Stress del Carattere Tipografico: lezione pratica e laboratorio di esercitazione sul testo. • Analisi delle proprietà del testo: elementi di base di Tipografia. • Introduzione delle cornici di testo. • Creare e gestire Cornici di testo concatenate. • Utilizzare le Sequenze di testo. • La strutturazione della Gabbia di impaginazione in relazione alle proprietà del testo e le Opzioni Cornici di Testo. • Introduzione alla formattazione del testo: la differenza tra Carattere e Paragrafo, con analisi dei relativi Pannelli. • Settare e interpretare il Pannello Verifica Preliminare in relazione alla gestione del testo.
UD 8	Laboratorio di revisione ed esercitazione sul programma svolto fino all'UD 7 compresa, a partire da istruzioni assegnate dalla docente e da eventuali materiali portati in classe dagli allievi, al fine di verificare tanto il progressivo apprendimento della didattica svolta, quanto la risposta - tecnica e creativa - dei singoli allievi alla messa in pratica dei primi passi di progettazione editoriale.
UD 9	Laboratorio di revisione ed esercitazione sul programma svolto fino all'UD 8 compresa, a partire da istruzioni assegnate dalla docente e da eventuali materiali portati in classe dagli allievi, al fine di verificare tanto il progressivo apprendimento della didattica svolta, quanto la risposta - tecnica e creativa - dei singoli allievi alla messa in pratica dei primi passi di progettazione editoriale.

Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche	**UD 10**	**Adobe InDesign | focus sul TESTO #2:** • Approfondimento sulla scelta del Carattere tipografico (Font). • Introduzione agli Stili di Testo: Stili di Carattere e Stili di Paragrafo.
	UD 11	**Focus sulla STAMPA e sulla RILEGATURA #1:** Questa UD è da considerarsi come trasversale alle altre UD didattiche, in quanto la progettualità della narrazione dei contenuti (immagini ed eventuali testi) deve fare i conti con **esigenze strettamente tecniche di fattibilità dell'oggetto libro, in termini di STAMPA e RILEGATURA**. Pertanto, i contenuti di questa UD accompagneranno la didattica nel corso dell'annualità, per poi essere approfonditi in modo più specifico in lezioni ad hoc, con possibilità di ulteriori approfondimenti a seconda dell'andamento di apprendimento della classe. • Panoramica dei principali Formati della Carta in relazione alle diverse tecnologie di Stampa e alle relative specifiche tecniche. • Analisi dell'architettura del libro destinato alla stampa. • Introduzione alle principali possibilità cartotecniche e alle tipologie di rilegatura quali scelte progettuali fondamentali per una corretta impostazione del Documento di progetto InDesign. • Introduzione alle diverse Strutture Editoriali e alle relative specifiche tecniche e progettuali.

UD 12	Laboratorio di revisione ed esercitazione sul programma svolto fino all'UD 11 compresa, a partire da istruzioni assegnate dalla docente e da eventuali materiali portati in classe dagli allievi, al fine di verificare tanto il progressivo apprendimento della didattica svolta, quanto la risposta - tecnica e creativa - dei singoli allievi alla messa in pratica dei primi passi di progettazione editoriale.
UD 13	**Focus sulla STAMPA e sulla RILEGATURA #2:** • Approfondimento delle principali possibilità Cartotecniche e delle tipologie di Rilegatura quali decisioni fondamentali per una corretta impostazione del Documento di progetto InDesign. • Approfondimento delle diverse Strutture Editoriali e delle relative specifiche tecniche e progettuali.
UD 14	Laboratorio di revisione ed esercitazione sul programma svolto fino all'UD 13 compresa, a partire da istruzioni assegnate dalla docente e da materiali portati in classe dagli allievi, al fine di verificare tanto il progressivo apprendimento della didattica svolta, quanto la risposta - tecnica e creativa - dei singoli allievi alla messa in pratica dei primi passi di progettazione editoriale.
UD 15	**Adobe InDesign | focus sul TESTO #3:** • Introduzione all'importazione di contenuti testuali all'interno di un documento di lavoro, finalizzato anche all'impaginazione di elaborati testuali più complessi come il testo della tesi di diploma finale. • Approfondimento sull'uso degli Stili di testo: Stili di Carattere e Stili di Paragrafo. • Creare e gestire Elenchi puntati e numerati.

UD 16	**Adobe InDesign | focus sul TESTO #4:** • Approfondimento dell'importazione di contenuti testuali all'interno di un Documento di lavoro, finalizzato anche all'impaginazione di elaborati testuali più complessi come il testo della tesi di diploma finale.
UD 17	**Adobe InDesign | focus sul TESTO #5:** • Approfondimento dell'importazione di contenuti testuali all'interno di un Documento di lavoro, finalizzato anche all'impaginazione di elaborati testuali più complessi come il testo della tesi di diploma finale. • Creare e gestire un Sommario Automatico. • Creare e gestire le Note a piè di Pagina e le Note di chiusura di un testo. • Principi e tecniche di armonia della composizione grafica delle immagini e del testo.
UD 18	Laboratorio di revisione ed esercitazione sul programma svolto fino all'UD 17 compresa, a partire da istruzioni assegnate dalla docente e da eventuali materiali portati in classe dagli allievi, al fine di verificare tanto il progressivo apprendimento della didattica svolta, quanto la risposta - tecnica e creativa - dei singoli allievi alla messa in pratica dei primi passi di progettazione editoriale.

UD 19	**Focus sulla STAMPA e sulla RILEGATURA #3:** Panoramica delle principali Tecnologie di Stampa (focus sulla differenza tra Stampa Digitale e Stampa Offset), attraverso la visione e l'analisi di materiali concreti portati in classe dalla docente.
UD 20	**Focus sulla STAMPA e sulla RILEGATURA #4:** Panoramica delle principali tipologie di supporti-carta per la stampa in relazione alle tipologie di rilegature e strutture editoriali, attraverso la visione e l'analisi di materiali concreti portati in classe dalla docente.
UD 21	**Focus sulla STAMPA e sulla RILEGATURA #5:** • Stesura del capitolato del progetto editoriale, volto alla formulazione del relativo preventivo di stampa: comprensione e padronanza del linguaggio tecnico e dei processi editoriali, al fine di potersi relazionare alle maestranze tecniche di settore. • Analisi e visione di alcuni *case studies* di *photo books* analizzati da un punto di vista strettamente tecnico, in funzione della stesura del relativo capitolato.

UD 22	**Focus sulla STAMPA e sulla RILEGATURA #6:** • Il controllo del Pannello di Verifica preliminare del Documento InDesign, con riepilogo delle relative proprietà analizzate nelle precedenti UD del corso. • L'ottimizzazione delle Immagini per la Stampa Digitale. • La preparazione e la gestione del Pdf esecutivo per la stampa. • Cenni all'uso di **Adobe Acrobat** per quanto concerne l'impostazione e la gestione del pdf esecutivo per la stampa. • Cenni di base alla creazione di un Pdf digitale con collegamenti ipertestuali (URL / E-mail) e inserimento di QR Code, utili per la presentazione del proprio portfolio o di eventuale altra documentazione professionale in formato digitale.
UD 23	Laboratorio di revisione ed esercitazione sul programma svolto, a partire da istruzioni assegnate dalla docente e da eventuali materiali portati in classe dagli allievi, al fine di verificare tanto il progressivo apprendimento della didattica svolta, quanto la risposta - tecnica e creativa - dei singoli allievi alla messa in pratica delle diverse fasi della progettazione editoriale.
UD 24	Laboratorio di revisione ed esercitazione sul programma svolto, a partire da istruzioni assegnate dalla docente e da eventuali materiali portati in classe dagli allievi, al fine di verificare tanto il progressivo apprendimento della didattica svolta, quanto la risposta - tecnica e creativa - dei singoli allievi alla messa in pratica delle diverse fasi della progettazione editoriale.

UD trasversale alle n. 24 UD che strutturano il corso:

La pratica editoriale del *photo book*
Si tratta di un'unità didattica (UD) di accompagnamento all'apprendimento tecnico-pratico del software Adobe In-Design, che mira a stimolare una visione critica e un approccio personale, creativo e sperimentale all'elaborazione di un *photo book stampato*.
Pertanto, nel corso della didattica, verranno analizzati una serie di *case studies*, storici e contemporanei, selezionati in quanto manifestano qualità espressive e possibilità narrative del progetto foto-editoriale, in relazione alle tematiche affrontate nelle altre UD.

—

Si specifica che il programma del corso è stato suddiviso in UD (Unità Didattiche) al fine di schematizzare le macro-aree della disciplina oggetto del corso e favorirne la miglior comprensione. D'altra parte, tutte le UD didattiche sono strettamente interconnesse e trasversali rispetto alla complessità dell'iter progettuale editoriale in toto.
Pertanto, le singole UD non sono praticabili come "compartimenti stagni" a sé stanti ma verranno trattate dalla docente con un "approccio aperto", volto ad attivare negli allievi meccanismi di connessioni progettuali tra i diversi aspetti della disciplina, nonché ad allinearsi all'andamento della classe e ad eventuali esigenze di approfondimento che potranno presentarsi in corso d'opera durante l'annualità di didattica frontale.

—

Infine, si specifica che il programma del corso, articolato in n. 24 UD, presenta un percorso di massima che verrà calibrato sulla base della risposta della classe al progressivo apprendimento della materia.

Bibliografia di riferimento	→ Silvia Bordini, *Photo book. L'immagine di un'immagine*, Postmedia, 2020. → Ellen Lupton, *Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students*, Princeton Architectural Press, 2004. 2nd Edition. In versione italiana: Ellen Lupton, *Caratteri, testo, gabbia. Guida Pratica alla progettazione grafica*, Zanichelli, 2010. → Angiolo Bandinelli, Giovanni Lussu, Roberto Iacobelli, *Farsi un libro. Propedeutica dell'autoproduzione: orientamenti e spunti per un'impresa consapevole. O per una serena rinuncia*, Biblioteca del Vascello, Stampa Alternativa, 1990. → Massimo Vignelli, *Il canone Vignelli*, Postmedia Books, 2012. → Cavallo A., Papi G. - *Cose, spiegate bene. Il Post COSE Spiegate bene, A proposito di libri*, Iperborea, 2021. → David Bann, *La stampa oggi. Tecniche, materiali, processi*, Logos, 2007. → Rúben Dias, Rui Oliveira, Fàbio Martins, Ricardo Dantas, *The Book Block* e *The Book* Cover, Itemzero, 2021.
Modalità esame finale	L'esame verterà principalmente sull'analisi critica degli elaborati finali realizzati dagli allievi nel corso dell'annualità, con relativa discussione di aspetti tecnici e temi progettuali ad essi pertinenti. Le esercitazioni, pratiche e progettuali sul software, svolte dagli allievi durante il corso della didattica e le dispense del corso potranno essere oggetto d'esame, a seconda del percorso formativo svolto dai singoli allievi.

Software/s richiesto/i	Principalmente **Adobe InDesign**, con alcune escursioni su **Adobe Photoshop** (per quanto concerne l'impostazione delle immagini ottimizzate per la stampa digitale), **Adobe Bridge** (per quanto concerne l'uso dei metadati delle immagini ottimizzate per la stampa) e **Adobe Acrobat** (per quanto concerne l'impostazione e la gestione del pdf esecutivo per la stampa).