

LICEO ARTISTICO "A. FRATTINI"

Via Valverde, 2 - 21100 Varese
tel: 0332820670 fax: 0332820470
e-mail: vasl040006@istruzione.it

vasI040006@pec.istruzione.it COD.MIN.:VASL040006 C.F.:80016900120

Anno scolastico 2019-2020

Programma svolto

Docente: DONATELLA SPERTINI

Materia: DISCIPLINE GRAFICHE - Classe: 3A

PARTE TEORICA		
Comunicazione visiva	Schema della comunicazione e sua applicazione nel graphic design e nella pubblicità. Il design visivo	
Teoria della Gestalt	La percezione visiva. Gestalt e correzione ottica.	
II mestiere del grafico	Il Design grafico. Differenze tra graphic design e artista sul piano operativo, etico, culturale e sociale.	
	Grafica e design. Fotografia, arte e design. La scuola del Bauhaus.	
	Grafica e comunicazione: gli ambiti della grafica.	
	La pubblicità: linee generali (ricerche di mercato, marketing aziendale).	
II metodo di progettazione	Le fasi progettuali: definizione del problema, creazione del concept, sviluppo e implementazione. IL Design Brief e il Piano d'azione. Le tecniche ideative: brainstorming, mappe mentali, six thinking hats Il creative brief. La Fase esecutiva.	

II Design Brief	- Creazione di un design brief Uso approfondito di tabelle e formattazione con Microsoft Word.	
II lettering	Microtipografia e Macrotipografia Anatomia del carattere tipografico. Leggibilità, stile e gerarchia dei font. Tipologie fondamentali dei caratteri: serif, sans-serif, moderni, calligrafici, old style, decorativi. Le regole di scrittura. Le basi dell'impaginazione.	
II pittogramma	Il segno. Il pittogramma e l'icona.	
Logo e marchio	Significato di logo, logotipo, pittogramma, tipogramma. La marca o <i>brand</i> . Classificazione dei marchi.	
L'illustrazione	Le immagini comunicano. L'illustrazione nella Grafica. I maestri dell'Illustrazione.	
II packaging	Le funzioni del packaging. Le scatole. Esplosi, fustellatura. Glossario del packaging.	
PARTE PRATICA		
IMPAGINAZIONE GRAFICA	- Ideazione di un lettering personale. Studio grafico di font su struttura quadrata, con filetti, cerchi e semicerchi. Ideazione di texture di riempimento. - Progettazione e realizzazione grafica della copertina della propria cartelletta personale. Utilizzo dei font ideati in precedenza. Composizione strutturata. Riempimento con tecniche grafiche monocrome, su foglio grigio medio. Tecnica: pennarello-marker.	
IL MARCHIO	Studio strutturale e formale di un logo esistente. Analisi dei rapporti proporzionali tra le parti e ricerca dello schema compositivo. Studio della sintesi formale e visiva. Progettazione e realizzazione del logo di "Villa Panza". Semplificazione formale, studio stilistico del segno e prove d'intervento pittorico. Importazione bozzetto con scansione ed elaborazione con Adobe Photoshop. Ricalco ed esecutivo al computer, in vettoriale, con "Adobe Illustrator".	
LA CARTOLINA	-Ideazione di un biglietto augurale per un negozio di moda" Ideazione di un biglietto formato cartolina, con: sul fronte un pattern grafico natalizio stilizzato e la scritta "Auguri" inserita al centro; sul retro il marchio, in piccolo, della griffe e i dati informativi del negozio. Obiettivi comunicativi: semplicità, originalità, eleganza, lusso. (compito vacanze natalizie)	
IL PITTOGRAMMA	-Ideazione di una serie di pittogrammi per cartelli stradali: Realizzazione di una comunicazione iconica, di facile lettura percettiva, su forma quadrata, in bianco e nero. Progetto dei temi elencati e realizzazione di un solo esecutivo a	

	scelta: giardino botanico, parco per bimbi, parco per cani, pista ciclabile, incrocio pericoloso, attraversamento pedonale, area riservata ai pedoni, scivolo per carrozzine.	
Attività in DAD		
	-Elaborazione di font.	
I CARATTERI TIPOGRAFICI	Sperimentazione delle realizzazioni formali dei font, delle iniziali del proprio nome, prima con materiali di recupero, poi in digitale, seguendo un tutorial assegnato.	
	-Ideazione della copertina di un libro.	
COPERTINA DI UN LIBRO	Scelta di un libro di narrativa a piacere; rielaborazione dei testi (titolo e autore dell'opera) con il solo utilizzo dei caratteri tipografici, a definirne il visual di copertina. Proposta di quattro soluzioni diverse.	
	-Ideazione di un poster per una comunicazione sociale.	
IL POSTER	Comunicazione della raccomandazione "State a casa", o "Noi stiamo a casa", utilizzata durante il lockdown per Covid-19. Target giovanile. Stile del visual ideato prendendo spunto dallo stile di un famoso illustratore, rielaborato in modo personale. Esecutivo con Adobe Illustrator.	
	-Ideazione della scatola per un prodotto.	
IL PACKAGING	Progettazione e realizzazione di mock up e prototipi di scatole, con finalità diverse, previa ricerca di esempi di esplosi su Pinterest. Scelta della soluzione più originale associata ad almeno cinque tipologie di prodotto. Scelta di un marchio conosciuto del prodotto. Studio di texture, pattern o elementi grafici con cui decorare la scatola. Realizzazione dell'esploso del packaging ideato in digitale, e in	
	prospettiva utilizzando la Griglia prospettica di Adobe Illustrator.	
SKETCHBOOK E APPUNTI	Utilizzo di uno sketchbook, per la raccolta di idee, progetti, esercitazioni grafiche. Appunti sui contenuti della disciplina raccolti in mappe.	

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (IFS)

Attività realizzata in classe durante la parte iniziale del secondo quadrimestre, durante lezioni di Discipline Grafiche.

L'attività quest'annosi è interrotta a febbraio 2020, a causa della chiusura delle scuole, e del trasferimento delle lezioni in DAD.

Fase preparatoria:

- Incontri con uno specialista esterno in economia, sul tema: "Creazione di un Business Plan".

Identità, strategia, mercato, impresa.

Le tipologie aziendali. Cooperative e start-up.

I settori di produzione.

L'organigramma aziendale. Il modello Canvas.

La pianificazione aziendale.

Il capitale iniziale. Fondi e finanziamenti.

Attività pratica:

• Compilazione del Curriculum vitae individuale, su modello europeo.

non realizzati:

- Redazione dello Statuto e dell'Atto costitutivo della propria azienda simulata.
- Elaborazione del Business Plan, per il primo biennio di attività dell'impresa.

Iscrizione nella piattaforma IFS CONFAO di una delle aziende simulate della classe. (non realizzata)

FASE OPERATIVA

Formazione dei gruppi-azienda: scelte di ruolo in rapporto alle attitudini dei singoli.

Assegnazione di **ruoli** e **profili** ai diversi membri dei gruppi-azienda: Menager, Account, Art Director, Graphic Designer, Web designer, Copyright,.

Analisi delle richieste e lavoro in team.

Non attuata:

• Visita allo studio di comunicazione MMG di Gallarate, partner del progetto.

CREAZIONE AZIENDA SIMULATA	Benchmarck Ricerca e analisi preliminare delle maggiori agenzie nazionali/internazionali di comunicazione, cui ispirarsi ed identificarsi. Indicazione delle coordinate aziendali: sede, contatti, ecc Presentazione del Benchmarck con PowerPoint. (solo in parte) Concept Studio del concept della propria azienda. Definizione di Identità, Stategia e Mission dell'azienda simulata. (solo in parte)
IMMAGINE COORDINATA AZIENDALE	Realizzazione di una moodboard digitale per il concept aziendale. Lavoro individuale (solo in parte) Realizzazione del piano d'azione, da parte degli Account dei diversi gruppi-azienda. (solo in parte) Creazione del logotipo aziendale (con eventuale payoff), con Adobe Illustrator. (solo progetto e prove colori iniziali) Scelta di palette colori e font istituzionali dell'azienda. (solo in parte)

Varese, 15/06/2020

La docente

Dougella Spooter