

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

SYLLABUS DEL CORSO

Visual Design

2526-2-E2004P037

Area di apprendimento

1: Processi linguistici e comunicativi e relativi contesti culturali.

Obiettivi formativi

Conoscenza e comprensione

- Comprensione e analisi critica di artefatti comunicativi visuali.
- Conoscenza storica degli stili e delle influenze del design grafico.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

- Capacità di utilizzo consapevole di differenti linguaggi visivi.
- Gestione di un progetto editoriale dal brief alla realizzazione stampata.

Autonomia di giudizio

- Il corso, nella sua componente teorica, si propone di sviluppare negli studenti la capacità di elaborare valutazioni autonome e argomentate in merito ai processi e alle finalità della comunicazione visiva. Attraverso l'analisi critica dell'evoluzione degli stili storici e l'esame di case history contemporanee, gli studenti saranno indirizzati a riconoscere l'impatto delle scelte formali sulla costruzione del messaggio visivo.
- Per quanto riguarda l'ambito pratico, l'autonomia di giudizio viene esercitata e verificata attraverso revisioni di progetto e momenti di confronto, in cui è richiesto di motivare e giustificare le decisioni progettuali assunte. Particolare attenzione viene data alla comprensione di come il trattamento delle immagini, del colore, della tipografia e della composizione influenzino la percezione del messaggio e la sua

ricezione.

Abilità comunicative

Sviluppo di competenze comunicative su 3 livelli: visivo, orale e di sintesi scritta:

- Visivo: gli studenti saranno guidati a ideare e realizzare progetti grafici efficaci, in grado di comunicare messaggi chiari e coerenti con il contesto e il target di riferimento
- Orale: il corso ha l'obiettivo di potenziare la capacità di presentare e argomentare le scelte progettuali, sia all'interno di dinamiche di gruppo sia in sede di valutazione con il docente. Le modalità didattiche si ispirano a contesti operativi di una commissione professionale.
- Sintesi scritta: in fase di valutazione viene richiesta la documentazione scritta dei progetti con l'obiettivo di far acquisire la capacità di strutturare presentazioni chiare e coerenti e di riassumere in modo efficace i propri progetti. Inoltre durante il test scritto viene valutata la capacità di sintetizzare le conoscenze storico-teoriche apprese.

Capacità di apprendimento

- Il corso è orientato a favorire la gestione autonoma del processo creativo e all'utilizzo consapevole degli strumenti teorici (competenze storiche e modelli visivi) e tecnici (software e tecnologie) propri del visual design.
- L'approccio didattico si fonda su una metodologia di tipo *learning by doing*, finalizzata a sostenere l'apprendimento empirico e progressivo richiesto dalla pratica progettuale. Gli studenti saranno incoraggiati a sviluppare strumenti - critici e operativi - personali, utili ad approfondire una propria cultura estetica, anche attraverso l'analisi e la selezione di fonti visive, teoriche e progettuali pertinenti.

Contenuti sintetici

Il corso si svolge in modalità sia teorica che pratica.

I quattro moduli teorici vogliono fornire allo studente una base culturale, storica e progettuale del visual design e sono strutturati in lezioni frontali.

Il primo modulo si concentra sulla storia della comunicazione visiva (stili e influenze dal 1880 ad oggi), il secondo affronta gli elementi

della composizione (es. la tipografia e il layout) e le teorie applicate del visual design (es. Gestalt), un terzo riguarda l'identità visiva e la comunicazione aziendale, mentre un quarto e ultimo modulo affronta gli aspetti più tecnici della stampa e del digitale.

La parte pratica si concentra sulla progettazione grafica di un artefatto editoriale, sia in formato stampato che digitale. Il piano delle lezioni prevede tre lezioni di workshops a supporto del progetto di design editoriale.

Programma esteso

Introduzione storica agli stili ed ai protagonisti (dal 1880 alla comunicazione contemporanea):

- Art nouveau e jugendstil
- Manifesto oggettivo tedesco (plakatstil)
- Movimento del Bauhaus
- International typographic style / Swiss style
- Pop art e radical design

- Digital Age
- Identity Design, brand e corporate: la comunicazione visiva aziendale

Elementi della composizione:

- Tipografia e lettering
- Layout
- Teoria del colore
- Linguaggio delle immagini (fotografiche, grafiche e illustrate)
- Tecnologie di stampa

Prerequisiti

Tra i prerequisiti, le conoscenze e le competenze di base richieste agli studenti si raccomanda l'interesse per la storia dell'arte e la capacità di analisi delle immagini.

Per l'a.a. 2024/2025 non sarà possibile selezionare questo insegnamento come iscrizione a Corso singolo.

Esame non selezionabile dal piano di studi da parte di studenti non iscritti a Scienze Psicosociali della Comunicazione.

Metodi didattici

Il corso è organizzato in 42 ore suddivise in 11 lezioni: 6 lezioni da 4 ore in modalità erogativa in presenza, 3 lezioni da 4 ore in modalità interattiva come laboratorio di progetto, 2 lezioni di natura interattiva per l'esposizione dei lavori di gruppo (6 ore totali) sempre in presenza.

Lezioni teoriche frontali e le attività progettuali multidisciplinari orientate ad esercitare le competenze nell'ottica di un "sapere agito", del pensiero critico e le scelte consapevoli nella progettazione della comunicazione.

Lo scopo finale è sviluppare la capacità di analisi e decodifica della comunicazione visuale.

Il corso è supportato dal laboratorio informatico per l'insegnamento pratico dei software di progettazione grafica.

Il corso si tiene in italiano.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Prova scritta con orale obbligatorio.

La modalità d'esame è sia teorica che pratica.

L'esame si compone di due parti: l'elaborazione di un progetto grafico (individuale o di gruppo) e di un esame scritto a computer (domande aperte e questionario a risposta multipla) sulla base della bibliografia e del materiale didattico fornito.

Valutazione: sia la modalità progettuale che teorica verranno valutate su una scala di 30/30 e faranno media tra loro.

Per gli studenti frequentanti l'attività progettuale verrà verificata in itinere con una presentazione nelle ultime lezioni in aula.

Per gli studenti non frequentanti è specificata nella pagina e-learning del corso le modalità per poter elaborare il progetto. Il progetto verrà presentato nelle date previste della sessione d'esame, subito a seguire della prova scritta.

- **parte progettuale:** attività progettuale di grafica editoriale con presentazione finale e relativa discussione critica inerente. La valutazione dello studente avverrà sulla base della qualità del lavoro svolto e degli elementi caratteristici del progetto: strategia, creatività, coerenza con gli obiettivi di comunicazione, realizzazione ed efficacia del prototipo sviluppato;
- **parte teorica:** esame scritto, impostato con domande a risposta aperta e un questionario a risposta multipla, teso a verificare l'acquisizione delle conoscenze storiche e critiche relative agli argomenti trattati bibliografia d'esame e nel materiale didattico fornito.

Gli studenti/le studentesse Erasmus possono contattare il/la docente per concordare la possibilità di studiare su una bibliografia in lingua inglese e/o la possibilità di sostenere l'esame in inglese.

Criteri di verifica e soglie di valutazione

La valutazione finale si basa sulla media tra il risultato del test scritto e della prova orale (presentazione del progetto):

30 e lode: Eccellente

- Test scritto: lo studente ha dimostrato profondità e completezza delle conoscenze acquisite, con capacità di sintesi e di rielaborazione critica.
- Prova pratica / orale: il progetto grafico è accattivante e qualitativamente valido; è curato nei dettagli ed è presentato al pubblico con una esposizione chiara, consapevole e convincente. L'interpretazione del brief evidenzia originalità e maturità progettuale.

30: Ottimo

- Test scritto: conoscenze complete, ben articolate ed espresse in modo corretto, con alcuni spunti analitici e personali.
- Prova pratica / orale: il progetto è ben strutturato, visivamente efficace e coerente con gli obiettivi comunicativi; l'esposizione è fluida e ben argomentata.

29-27: Buono

- Test scritto: conoscenze sostanzialmente complete, con lievi imprecisioni o una minore articolazione critica.
- Prova pratica / orale: il progetto risponde adeguatamente al brief, con una buona qualità esecutiva e una presentazione chiara, anche se non sempre incisiva o pienamente sviluppata.

26-24: Discreto

- Test scritto: conoscenze essenziali acquisite, ma esposte con qualche incertezza o lacuna nell'organizzazione dei contenuti.
- Prova pratica / orale: il progetto è comprensibile e in linea con le richieste minime, ma presenta debolezze concettuali, esecutive o espositive.

23-21: Sufficiente

- Test scritto: conoscenze frammentarie, con errori o semplificazioni che limitano la comprensione complessiva.
- Prova pratica / orale: il progetto è poco articolato, con soluzioni visive deboli, grezze o poco convincenti; l'esposizione risulta incerta o poco strutturata.

21-18: Appena sufficiente

- Test scritto: conoscenze minime e lacunose, scarsa padronanza del lessico specifico.
- Prova pratica / orale: il progetto risponde solo parzialmente agli obiettivi richiesti; la presentazione è

elementare e poco efficace.

Testi di riferimento

- Falcinelli, R. (2014), *Critica portatile al visual design: da Gutenberg ai social network*, Einaudi.
- Lupton E. (2024), *Thinking with type*, Quinto Quarto (ed. Italiana)

Informazioni dettagliate circa il materiale didattico saranno pubblicate sulla relativa pagina del sito e-learning.

Gli studenti/le studentesse Erasmus possono contattare il/la docente per concordare la possibilità di studiare su una bibliografia in lingua inglese e/o la possibilità di sostenere l'esame in inglese.

Sustainable Development Goals

PARITÀ DI GENERE | CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI | PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
