Il corso si articola come un percorso in cui la pratica andrà di pari passo ad un approfondimento teorico e storico, permettendo agli studenti di sviluppare capacità di analisi e comprensione di progetti prodotti in diversi periodi storici e con differenti finalità, per poter affrontare in modo consapevole progetti di editoria.

Si presterà particolare attenzione alla gestione del materiale per progetti editoriali in tutte le sue fasi, dalla corretta impostazione di un file, all'utilizzo e trattamento delle immagini e della tipografia, fino ad acquisire conoscenze sulle possibili strutture dell'oggetto libro e le competenze necessarie per fare scelte adeguate rispetto a materiali, legature e finiture in fase di allestimento del libro.

Nel corso delle lezioni verrano mostrati e analizzati esempi della storia della grafica e dell'editoria per comprendere quanto osservare e analizzare sia il primo passo per la progettazione di un artefatto visivo e di comunicazione non banale e adatto al contesto in cui verrà utilizzato.

Particolare rilievo sarà dato all'editoria come pratica artistica, al libro d'artista come spazio di ricerca, di sperimentazione, di relazione, di costruzione e decostruzione del linguaggio o di più linguaggi. Letto in questa accezione il libro si sostituisce al Museo, alla Galleria d'arte, la pagina stampata diventa spazio espositivo, sottolineando la grande potenzialità sovversiva e allo stesso tempo democratica del libro. Il libro diventa per l'artista uno spazio alternativo, di conoscenza e resistenza. Diventa un medium per uscire dal sistema del mercato dell'arte e un mediatore tra l'arte e un più vasto pubblico. Evidente è il caso del libro d'artista legato al periodo dell'arte concettuale, da cui derivano molte delle attuali pratiche di self publishing e di editoria indipendente; in un momento in cui la crisi del settore editoriale è manifesta, è fondamentale indagare e approfondire le specificità del medium. L'insistere su quello che è paratesto rende l'oggetto libro ancora interessante, unico e non sostituibile. Dunque non tanto il libro oggetto quanto piuttosto il libro pensato come oggetto di distribuzione, parte del mondo dell'editoria, per arrivare al contesto contemporaneo in cui si assiste ad un rinnovato interesse per questo oggetto nononstante la competizione con la rete e le nuove tecnologie di diffusione e trasmissione.

Il progetto finale sarà dunque la progettazione e realizzazione di un libro, a partire da un racconto di fantascienza concordato in classe.
Si presterà particolare attenzione alla gestione di materiale iconografico di archivio, e al rapporto tra testo e immagine, per sviluppare una nuova narrazione a partire da un contenuto presistente.

BIbliografia obbligatoria:
Alessandro Ludovico, *Post digital print*, Timeo edizioni, 2012
Jost Hochuli, Il dettaglio in tipografia, Lazy Dog, 2018

Bibliografia:
Franco Achilli, Fare grafica editoriale, Editrice Bibliografica 2018
Derek Birdsall, Notes on Book Design, Yale University Press 2004
Giorgio Fioravanti, Grafica & stampa, Zanichelli Editore 1997
Josef Muller-Brockmann, Grid Systems in Graphic Design, Arthur Niggli editore, 1999
Gavine Ambrose, Paul Harris, Il manuale del graphic design. Progettazione e produzione, Zanichelli 2017
Angiolo Bandinelli, Giovanni Lussu, Roberto Iacobelli, Farsi un libro, Stampa Alternativa, 1990
G. Maffei, P. Peterlini, Le riviste d'arte d'avanguardia. Gli anni Sessanta e Settanta, Sylvestre Bonnard, Milano, 2005
A. Gilbert, Publishing as Artistic Practice, Stenberg Press, Berlin 2014
Giorgio Maffei, Bruno Tonini, I libri di Ettore Sottsass, Corraini edizioni, 2011
Robert Bringhurst, Gli elementi dello stile tipografico, Sylvestre Bonnard, 2001
Barilli R., Palazzoli D., Il libro come luogo di ricerca, in 36. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte, La Biennale di Venezia, Venezia1972
Genette G., Soglie. I dintorni del testo, Einaudi, 1989 Torino
Lippard L., The Artist's Books Goes Public, in Art in America, vol.65, n.1, 1977
Maffei, G. (a cura di), Il libro d'artista, Edizioni Sylvestre Bonnard, Milano 2003
Moeglin-Delcroix A., Dematteis L., Maffei G., Rimmaudo A., Guardare, raccontare, pensare, conservare. Quattro percorsi del libro d'artista dagli anni '60 ad oggi, Edizioni Corraini, Mantova 2004