



Fondamenti di Graphic Design

antonio rollo

# Forme di base

## Modellare e formare

Una delle prime questioni da affrontare riguarda la forma e le dimensioni del progetto. Perché il progetto occupi comodamente ed elegantemente lo spazio a disposizione è fondamentale individuare la corretta proporzione tra lunghezza e larghezza.

Il formato potenzia il messaggio

# Forme di base

## Modellare e formare

Lettera



Pachaging



Adesivo



Libro



Flyer



Brochure

Catalogo



# Esercizio 1

## Percepire la forma

Ritagliare una foto





# Forme di base

## Modellare e formare

La percezione della forma dipende dal contenuto

### ORIZZONTALE



### VERTICALE

# Esercizio 2

## Leggibilità

Prendere una poesia o una ricetta.

Componi uno di questi testi in corpo 11 in un formato 15x22cm

Aggiungi elementi che rendano il testo più chiaro

Sperimenta una serie di figure e formati

# Esercizio 3

## Le forme ci parlano

Osserva questa lista di parole e disegna una serie di figure che ti richiamano il significato di ogni

parola: **ruvido, morbido, forte,**

**debole, brutto, noioso, regolare,**

**eccitante, banale, fluido,**

**complicato, sofisticato.**

Scegli le figure che rappresentano il contrario delle parole

# Forme di base

Comprendere il significato

Un buon progetto grafico è caratterizzato dall'equilibrio tra i diversi elementi, un equilibrio che crea un senso di armonia capace di attirare visivamente il lettore e di consentirgli di comprendere il significato





# Principi Universali del Design

## Leggibilità

Chiarezza visiva del testo, determinata dalle dimensioni, il tipo di carattere, il contrasto, i blocchi di testo e la spaziatura dei caratteri usati.

# Principi Universali del Design

## Leggibilità

### Dimensioni dei caratteri

Per i testi stampati, una dimensione compresa tra 9 e 12 punti è considerata ottimale. Dimensioni minori sono accettabili solo se applicate a didascalie e note, quelle maggiori per visualizzazioni a bassa risoluzione e utenti anziani.

### Tipo di carattere

Non esistono differenze in termini di prestazioni tra caratteri senza grazie (sans serif) e caratteri con grazie (serif), pertanto è possibile scegliere in base alle proprie preferenze estetiche. Per i blocchi di testo è preferibile utilizzare il testo sans serif.

### Contrasto

È preferibile utilizzare testo scuro su sfondo chiaro o viceversa. Le prestazioni ottimali si ottengono quando i livelli di contrasto superano il 70 percento. Le combinazioni di colori diversificate per il primo piano e lo sfondo non incidono sulla leggibilità a patto che sia mantenuto un livello di contrasto minimo, pertanto è possibile scegliere secondo le preferenze estetiche. Gli sfondi con motivi o disegni sono da evitare perché compromettono la leggibilità.

### Blocchi di testo

Non esistono differenze in termini di prestazioni tra testo giustificato e non giustificato.

### Spaziatura

Per i caratteri di dimensioni comprese tra 9 e 12 punti, occorre impostare un'interlinea (spazio tra le righe di testo) di 1-4 punti superiore alle dimensioni del carattere. I caratteri con spaziatura proporzionale sono preferibili a quelli monospaziati.

## Dimensione

Trade Gothic 9 pt

Trade Gothic 10 pt

Trade Gothic 12 pt

## Typeface

Con grazie e senza grazie

I caratteri con grazie presentano minuscoli tratti alle estremità delle lettere.

**Serif**  
**Sans Serif**

Testo maiuscolo e normale

Il riconoscimento delle parole avviene per raggruppamenti e forme di lettere. Il testo maiuscolo è più difficile da leggere rispetto al testo normale o con tutte le iniziali maiuscole a causa della forma rettangolare delle parole.

Alice's Adventures in Wonderland

ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND

Testo antialias e alias

Il testo antialias appare più uniforme grazie all'aggiunta di pixel che rendono più fluida la transizione dal colore del testo a quello dello sfondo. Il testo alias appare irregolare perché non contiene ulteriori pixel.

**Antialiased**  
**Aliased**

Minuscolo/Maiuscolo

Testo normale

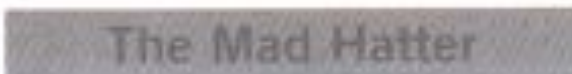
Iniziali Delle Parole Maiuscole

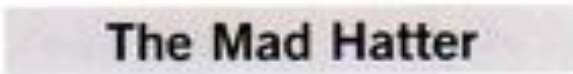
testo minuscolo

TESTO MAIUSCOLO

## Contrasto

The Mad Hatter

The Mad Hatter

The Mad Hatter

## Blocchi di testo

Testo allineato a sinistra

Ad un tratto il suo sguardo cadde su di una scatolina di vetro che si trovava sotto il tavolino. L'aprì e vi trovò una tortina con le uvette e la scritta "MANGIAMI".

Testo giustificato

Ad un tratto il suo sguardo cadde su di una scatolina di vetro che si trovava sotto il tavolino. L'aprì e vi trovò una tortina con le uvette e la scritta "MANGIAMI".

Testo allineato a destra

Ad un tratto il suo sguardo cadde su di una scatolina di vetro che si trovava sotto il tavolino. L'aprì e vi trovò una tortina con le uvette e la scritta "MANGIAMI".

## Spaziatura

Interlinea

L'interlinea è la quantità di spazio verticale che separa la linea base di una riga di testo da quella della riga succes-

siva. Nell'esempio riportato sotto, la dimensione del carattere è di 12 punti e l'interlinea è di 18 punti

"Yes, that's it," said the Hatter with a sigh: "it's always tea-time, and we've no time to wash the things between whiles."

Linea di base  
Interlinea  
Linea di base

Stili di carattere monospaziati e proporzionalmente spaziati

Negli stili di carattere monospaziati, la quantità di spazio che separa un carattere dall'altro è fissa. Nei caratteri spa-

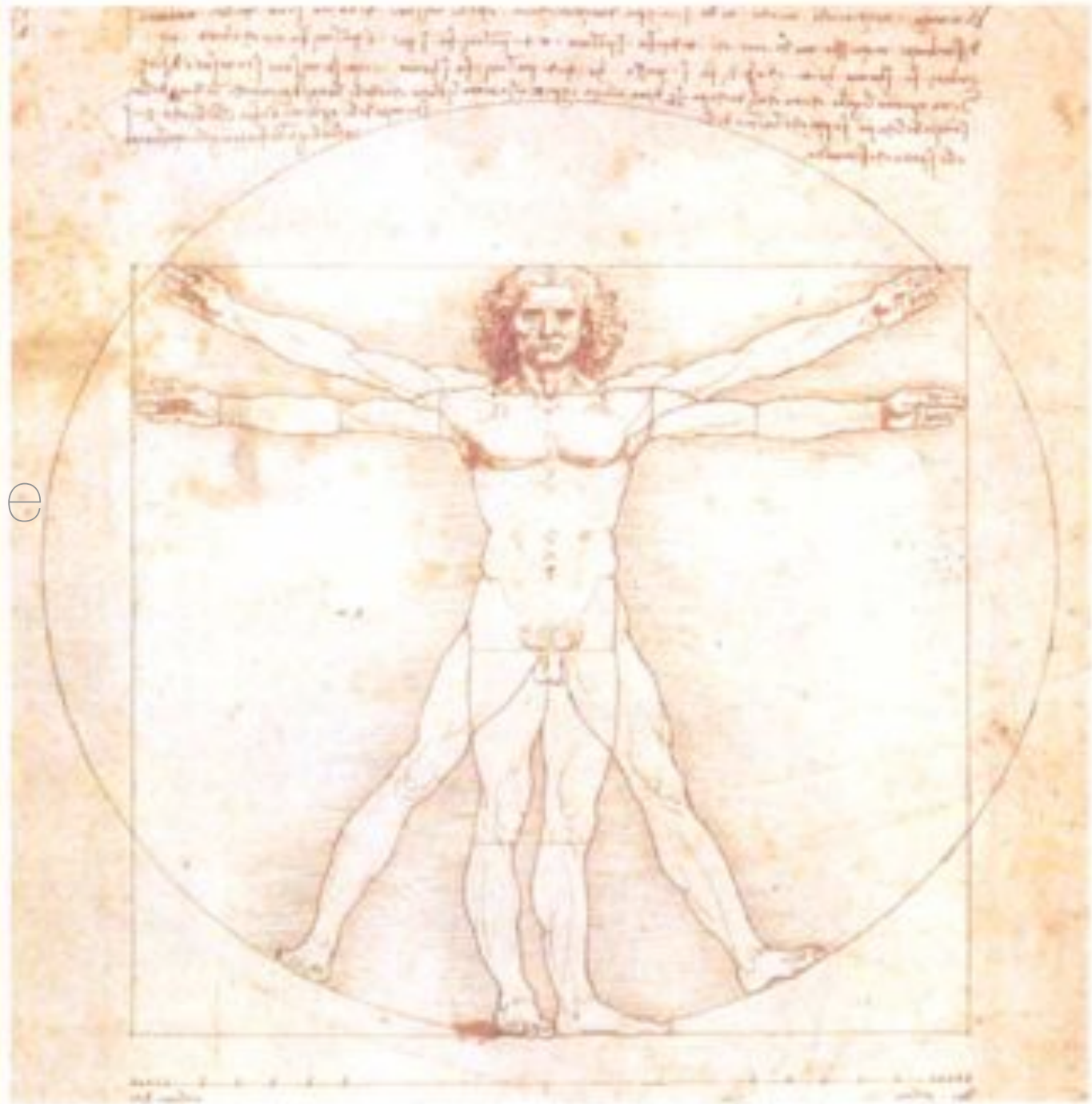
ziati proporzionalmente, tale spazio varia in base all'ampiezza del font e alla relazione tra gruppi di caratteri.

"Off with her head!" the Queen shouted. carattere monospaziato

"Off with her head!" the Queen shouted. carattere a spaziatura proporzionale

L'esatta collocazione di tutti gli elementi è fondamentale per realizzare nel progetto grafico equilibrio e armonia.

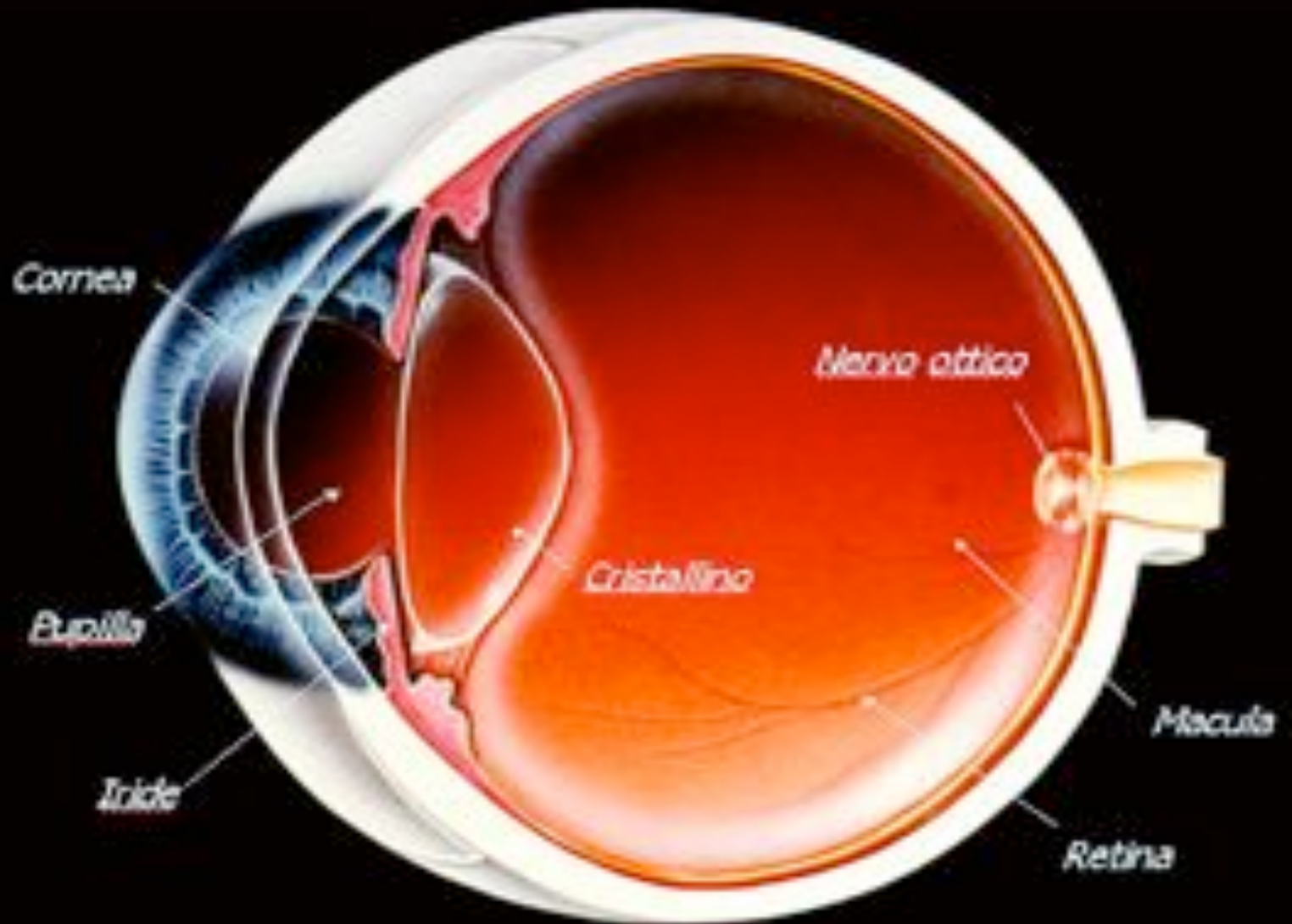
e di base  
ne e dimensione





# Forme di base

## L'Occhio Umano





# Forme di base

La posizione di una parola o di un titolo

Il rapporto tra la parola e lo spazio circostante può suscitare sensazioni diverse

**TITOLO**

**TITOLO**

TITOLO

**TITOLO**

TITOLI O





TITOLO

TITOLO

**TITOLO**

TITOLO

# Philippe Apeloig

**“Graphic design is the intersection point  
between art and communication”**



# Philippe Apeloig



# Esercizio 4

## Posizione > Sensazione

Seleziona un formato 10x15 cm orizzontale

Componi una parola di almeno sette lettere, con un corpo adatto all'area di lavoro

Colloca la parola prima al centro e poi sperimenta altre tre posizioni

Componi la parola in un semicerchio

# Esercizio 5

Posizione > Sensazione

Seleziona un formato A4 verticale

Componi una parola di almeno sette lettere su

**FONDO NERO**

Usa un carattere sans serif che risulta più leggibile in una situazione al negativo

Sperimenta diverse posizioni, dimensioni, spaziatura, maiuscolo e minuscolo

# Principi Universali del Design

## Rapporto figura-sfondo

Gli elementi possono essere percepiti sia come figura (oggetti su cui si incentra l'attenzione) sia come sfondo (la parte restante del campo percettivo).

Il rapporto figura-sfondo è uno dei principi della percezione o principi della Gestalt e afferma che il sistema percettivo umano distingue gli stimoli in figure e sfondi. Le figure vengono prima di tutto percepite dal proprio contorno, il resto viene inteso come sfondo. Tale rapporto è dimostrabile sia con stimoli visivi, come fotografie, che uditivi, ad esempio le colonne sonore, con dialoghi e musica di sottofondo.

# Principi Universali del Design

## Rapporto figura-sfondo

Tecniche visive che definiscono il rapporto figura sfondo:

- La figura ha una forma ben definita, mentre lo sfondo è informe
- Lo sfondo si colloca dietro la figura
- La figura sembra più vicina e ha una collocazione precisa nello spazio
- Gli elementi sotto la linea dell'orizzonte vengono percepiti più facilmente come figure, mentre quelli sopra come sfondo
- Gli elementi che si trovano nelle aree inferiori vengono percepiti come figure, quelle delle aree superiori come sfondo



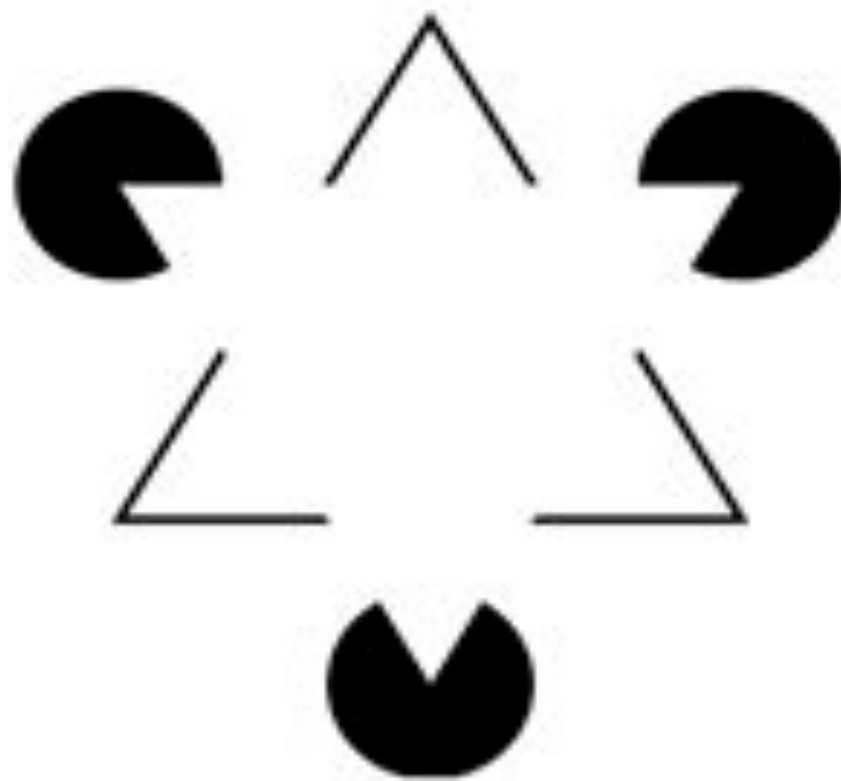
Rubin



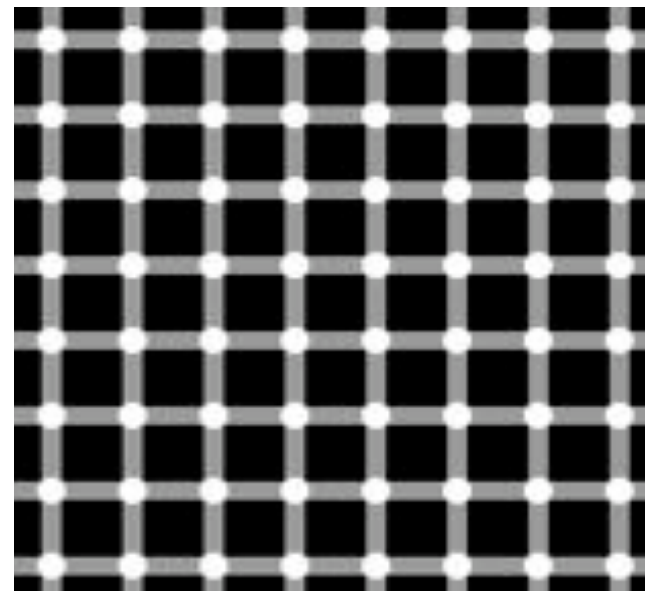
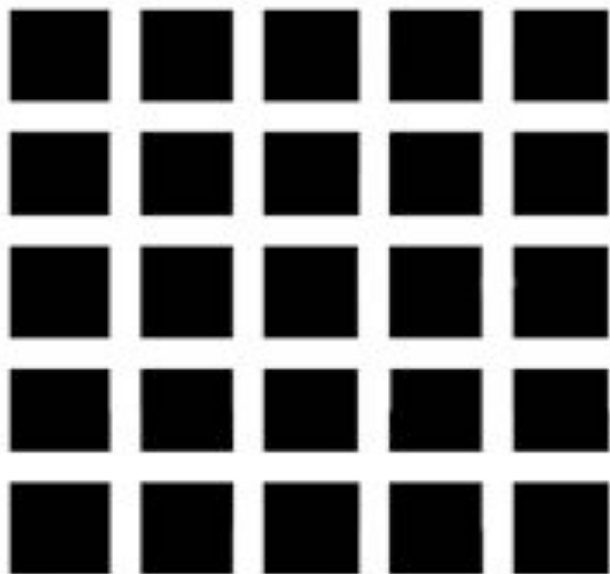




Kanizsa



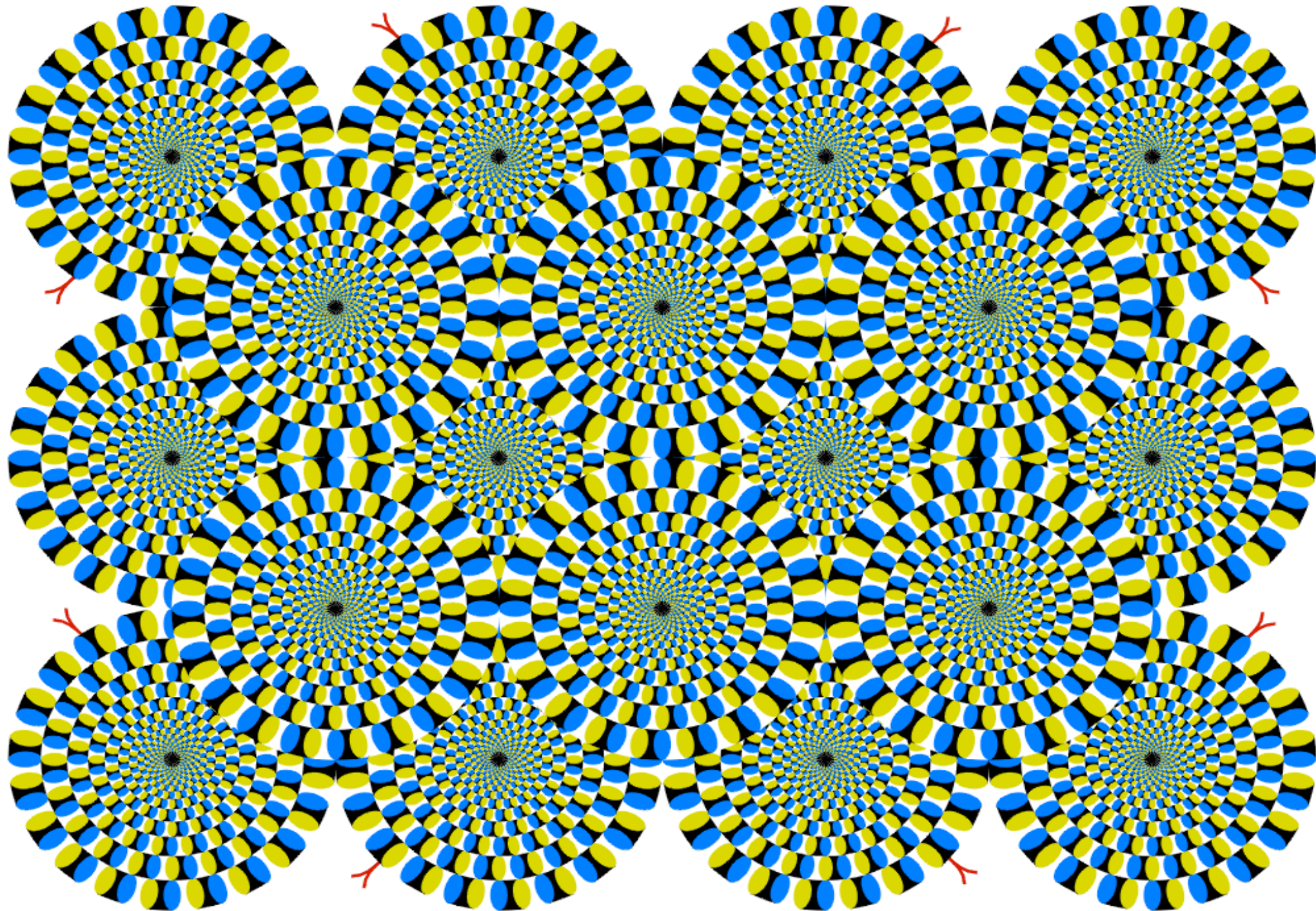
Hermann







Akiyoshi



# Extra Design

**“Make it as simple as it can be”**





The History of the World  
Herodotus



Penguin Classics



David Foldvari

**“Ugly=Beautiful”**



UNITATE  
INTER SE  
LIBERTATE

# Forme di base

La combinazione di un titolo con un'immagine o un blocco di testo

Quando si combina un titolo con un'immagine o un blocco di testo è necessario, perché la grafica realizza l'effetto desiderato, che il titolo sia in sintonia non solo con il formato della pagina ma anche con gli altri elementi.

## Forza politica

**I**eri è arrivato che cosa è un indizio di grande interesse di base per noi, riguarda di tanto a non dimentico per quanto a lungo che questo gli ha fatto dal paese. Una scelta non-giurista come ha una garanzia e un'immagine non solo equivoche. E sostanziosi per la prima volta nella storia d'Italia (soprattutto a nord). Una ragione come è probabile perché questo fatto è un risultato storico. E allora?

Quel che è successo, che una rivoluzione è una cosa grande parte della società italiana. E il fatto che questa sia un fatto di un qualche senso, gli anni del governo dell'Ulivo e il sistema che non è quello che, quello della «visione di Berlusconi alle elezioni». La sua cosa è un'occasione italiana e italiana. E allora, un problema che è il sistema di un sistema non è un sistema. E allora, un problema che è il sistema di un sistema non è un sistema.

La situazione come con il primo ministro (Berlusconi) della Prodi, con la garanzia di D'Alema, quello che è un sistema di un sistema che è un sistema di un sistema. E allora, un problema che è il sistema di un sistema non è un sistema.

Il sistema di un sistema non è un sistema. E allora, un problema che è il sistema di un sistema non è un sistema. E allora, un problema che è il sistema di un sistema non è un sistema.



# La democrazia

Una militanza non venuta ieri a Roma chiamarsi dalla Tg1 per difendere l'articolo 18, il diritto del lavoro e di cittadinanza e dare un'altra immagine. Una piazza riempita da tante anime, dai lavoratori ai no-global, dagli studenti agli intellettuali e al «popolo dei generosi». È stata la più grande manifestazione di sempre, una festa che segna il futuro della società.

Collettivi. Una grande giornata per dire che se il governo non cambia posizione ci sarà lo sciopero generale. Ma per Pezzotta è stata una brutta giornata per il sindacato. E il manifesto? Trecento esecutori la festa dura e rilancia lo scrittore. «Andremo avanti per la nostra strada. Un manifesto la sinistra estrema».

## Cgil runner

**H**o una storia che mi piace. Ho una storia che mi piace. Ho una storia che mi piace. Ho una storia che mi piace. Ho una storia che mi piace.

Ho una storia che mi piace. Ho una storia che mi piace. Ho una storia che mi piace. Ho una storia che mi piace. Ho una storia che mi piace.

Ho una storia che mi piace. Ho una storia che mi piace. Ho una storia che mi piace. Ho una storia che mi piace. Ho una storia che mi piace.



## La Forma dei Caratteri

La struttura fondamentale dei caratteri che utilizziamo oggi fu determinata dai calligrafi della fine del XV sec. La loro ispirazione derivava da un lato dalle maiuscole romane e dall'altro dagli stili manoscritti noti come minuscoli carolingi elaborati nel regno dell'imperatore Carlo Magno nella seconda parte del VIII sec.

Con l'impaginazione al computer è facile realizzare forme irregolari che aumentano l'interesse visivo di un testo e allo stesso tempo riescono a rifletterne il contenuto.

# La Forma dei Caratteri

La struttura fondamentale dei caratteri che utilizziamo oggi fu determinata dai calligrafi della fine del XV sec. La loro ispirazione derivava da un lato dalle maiuscole romane e dall'altro dagli stili manoscritti noti come minuscoli carolingi elaborati nel regno dell'imperatore Carlo Magno nella seconda parte del VIII sec.

*Con l'impaginazione al computer è facile realizzare forme irregolari che aumentano l'interesse visivo di un testo e allo stesso tempo riescono a rifletterne il contenuto.*

La struttura fondamentale dei caratteri che utilizziamo oggi fu determinata dai calligrafi della fine del XV sec. La loro ispirazione derivava da un lato dalle maiuscole romane e dall'altro dagli stili manoscritti noti come minuscoli carolingi elaborati nel regno dell'imperatore Carlo Magno nella seconda parte del VIII sec.

Con l'impaginazione al computer è facile realizzare forme irregolari che aumentano l'interesse visivo di un testo e allo stesso tempo riescono a rifletterne il contenuto.

## Forma dei Caratteri

# La Forma dei Caratteri

La flessibilità sempre maggiore dei caratteri presenti nei computer unita alla possibilità di un'ampia serie di dimensioni ha contribuito a rendere popolare l'uso delle famiglie di caratteri disponibili in numerosi spessori e varianti.

In italiano la parola CARATTERE deriva dal greco *charakter* ovvero *impronta*.

In inglese la parola FONT ha origine dal francese *fondre* ovvero *fondere*.

## Caratteri

I caratteri si possono dividere in caratteri per testo e caratteri per titoli. **La differenza fondamentale è la dimensione.** Il carattere di testo si applica alla parte principale del testo e le sue dimensioni in genere variano da 8pt a 12pt. Il carattere per titoli parte da 14pt e si applica in genere al titolo o a una breve introduzione al testo principale.

Rockwell  
ha grazie  
squadrate

Century  
ha grazie  
squadrate  
raccordate

L'aspetto  
meccanico di  
Courier

L'aspetto  
morbido di  
Bembo

*La delicatezza  
di Shelley  
allegro script*

La  
forza  
di  
Helvetica



# Esercizio 6

## Più elementi = Più Opzioni

Prendere da un giornale una notizia con titolo e un testo di almeno 50-70 parole

Usa un formato 15x22 verticale.

Sperimenta le giustificazioni del testo con titolo in alto

Usa caratteri con grazie e senza grazie alternando testo e titolo.

Usa un carattere sans serif che risulta più leggibile in una situazione al negativo

Sperimenta diverse posizioni, dimensioni, spaziatura, maiuscolo e minuscolo

Ripeti l'esercizio utilizzando una notizia che ha anche una foto.

# Principi Universali del Design

## Evidenziazione

Tecnica utilizzata per attirare l'attenzione su un'area di testo o un'immagine

L'evidenziazione va applicata a una quantità di elementi non superiore al 10%, in modo da non diluire gli effetti. Occorre utilizzare poche tecniche di evidenziazione e applicarle in modo coerente all'interno di tutto il progetto.

## Generale

"Vuoi dire che non ne puoi prendere meno" disse il Cappellaio, "è molto più facile prendere più di nulla che meno di nulla."

"Nessuno ha domandato il tuo parere," soggiunse Alice.

"Vuoi dire che non ne puoi prendere **meno**" disse il Cappellaio, "è molto più facile prendere **più** di nulla che meno di nulla."

"Nessuno ha domandato il **tuo** parere," soggiunse Alice.

## Grassetto, corsivo e sottolineato

### Il consiglio del Bruco

"Temo che **non potrò** spiegarmi" disse Alice, "perché, vede, io non sono più io!"

### *Il consiglio del Bruco*

"Temo che *non potrò* spiegarmi" disse Alice, "perché, vede, io non sono più io!"

### Il consiglio del Bruco

"Temo che non potrò spiegarmi" disse Alice, "perché, vede, io non sono più io!"

## Carattere

"Che cos'è una maratona-caucus?" disse Alice, non perché volesse saperlo, ma siccome **tutti gli altri** tacevano, ella doveva pur dire qualcosa.

"Che cos'è una maratona-caucus?" disse Alice, non perché volesse saperlo, ma siccome **TUTTI GLI ALTRI** tacevano, ella doveva pur dire qualcosa.

## Colore

Si era ritornati così al **principio** della conversazione. Quella domanda ripetuta **non andava proprio giù** ad Alice che si rivolse quindi in un tono severo al Bruco e chiese: "Mi sembra che dovrebbe dirmi **prima chi è?**".

Si era ritornati così al principio della conversazione. Quella domanda ripetuta non andava **proprio** giù ad Alice che si rivolse quindi in un tono severo al Bruco e chiese: "Mi sembra che dovrebbe dirmi **prima chi è?**".

## Inversione

Chi ha rubato le torte?



Chi ha rubato le torte?



# Principi Universali del Design

## Allineamento

Posizionamento degli oggetti in modo che i bordi siano allineati a righe o colonne, o che i loro corpi siano allineati a un centro comune.

Gli elementi di un design devono essere allineati ad altri elementi; ciò crea un senso di unità e di coesione che contribuisce a determinare l'estetica e suggerisce stabilità. L'allineamento può costituire anche un efficace strumento di orientamento per l'utente.

I bordi di un supporto quali la pagina o lo schermo e le posizioni naturali su di esso come le linee centrali sono da considerarsi elementi di allineamento.

# Principi Universali del Design

## Allineamento

In un paragrafo, i blocchi di testo allineati a sinistra e a destra offrono indicazioni maggiori rispetto a quelli centrati.

Le colonne invisibili create dai blocchi di testo allineati a sinistra e a destra offrono un chiaro riferimento visivo in base al quale è possibile allineare altri elementi.

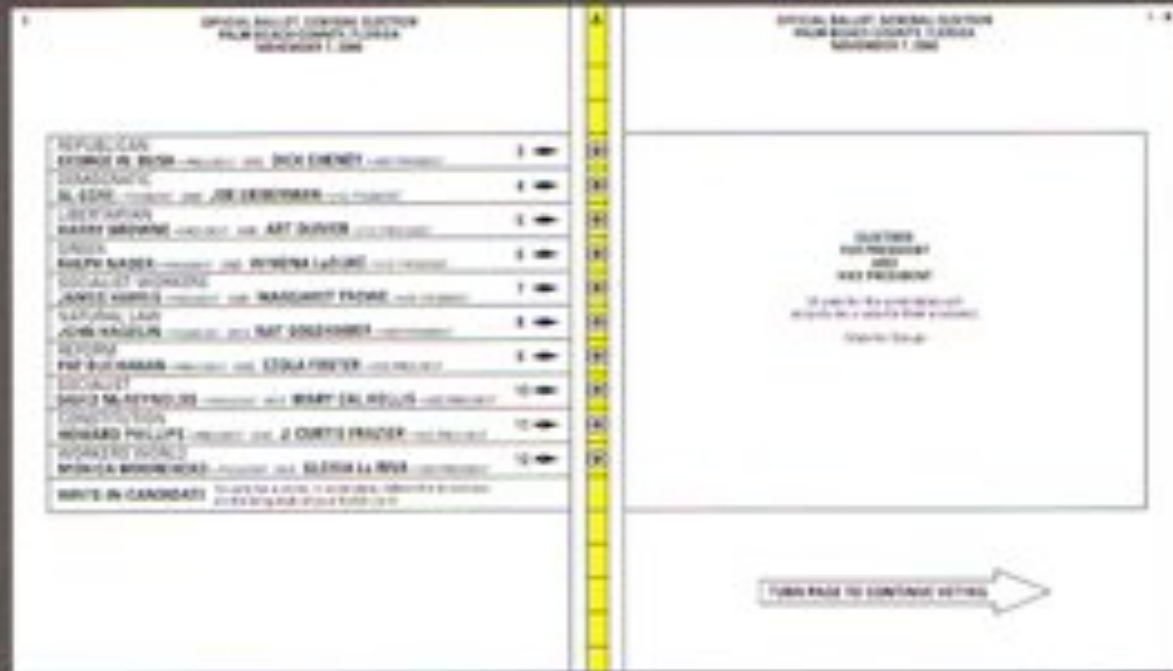
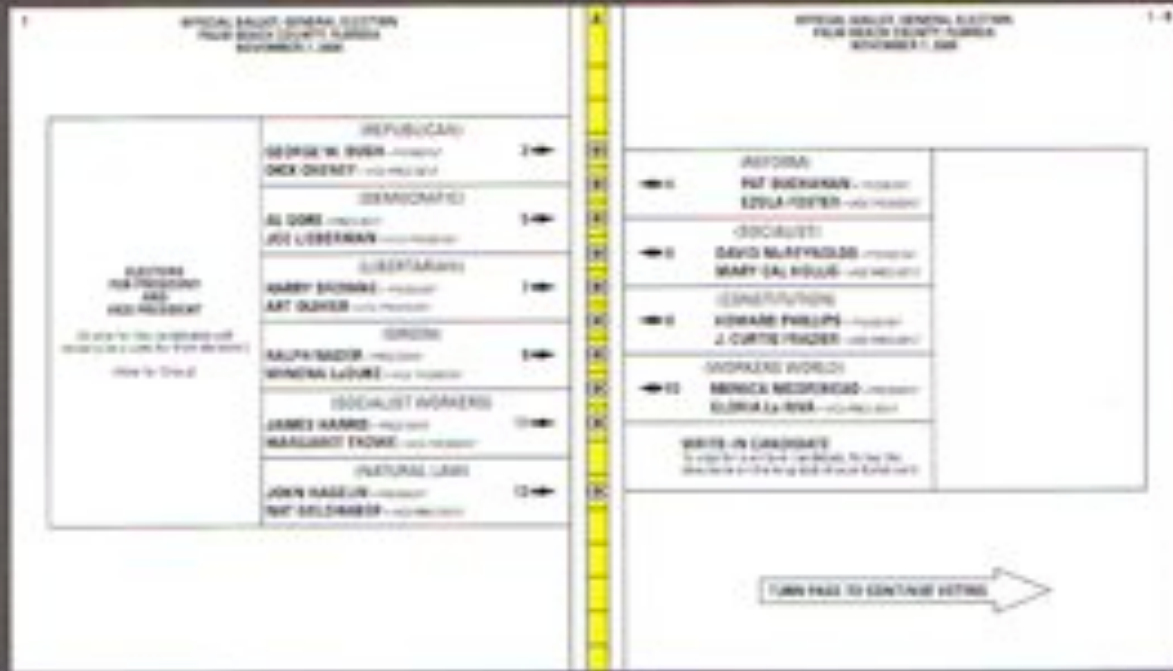
Al contrario, i blocchi di testo centrati offrono indicazioni visive più ambigue e si collegano più difficilmente ad altri elementi.

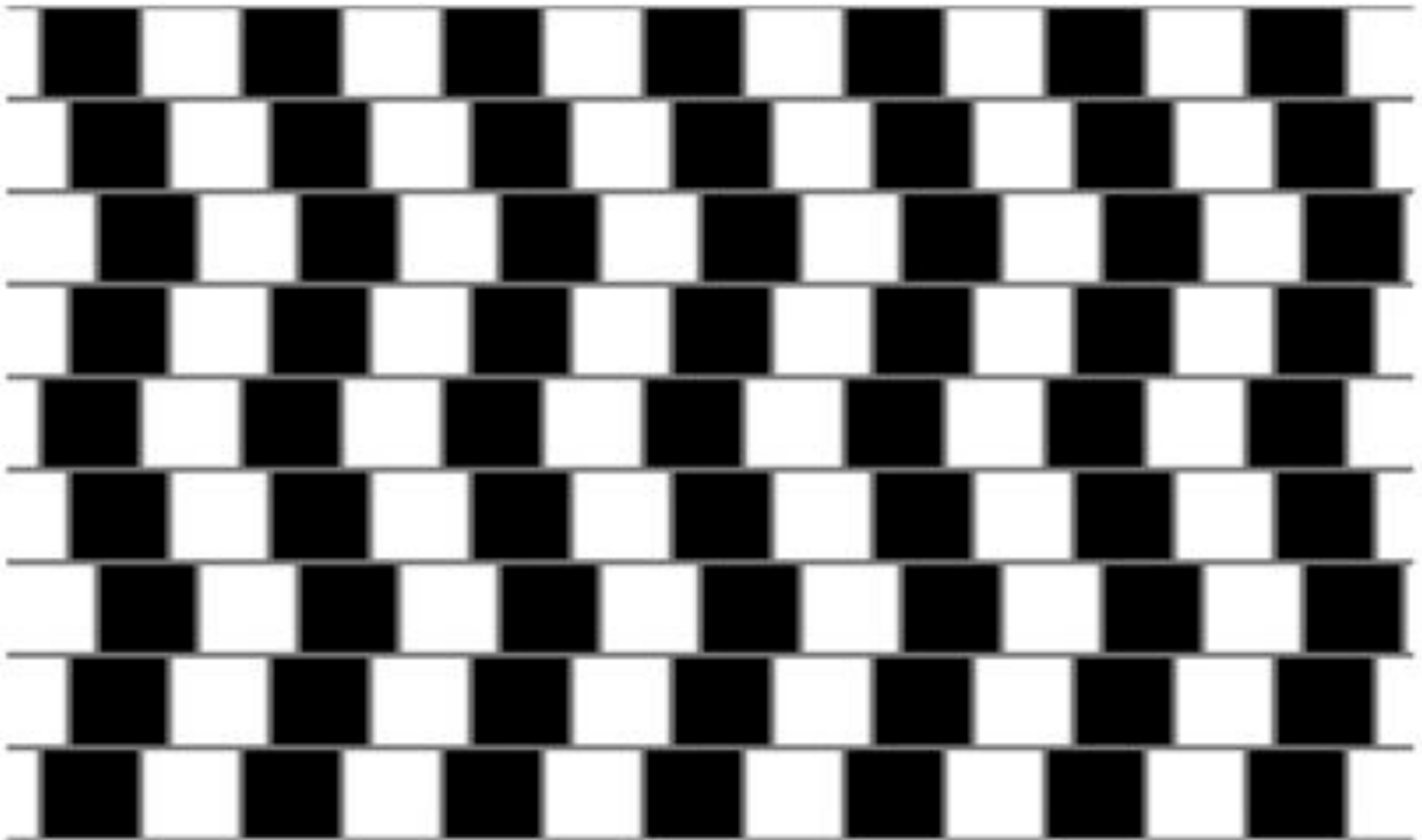
Il testo giustificato offre maggiori indicazioni di allineamento rispetto a quello non giustificato ed è consigliabile utilizzarlo in composizioni complesse insieme ad altri elementi.

# Principi Universali del Design

## Allineamento

Scheda elettorale delle elezioni presidenziali USA 2000 in Florida







# David Carson

“Graphic design will save the world right after rock and roll does.”



h e l

p

**NEWS**  
Hawaii's Island  
January 20, 2004

David Carson, Tsunami, 2004

“  
never mistake legibility  
for communication”

David Carson

"The mystery was gone but the amazement was just starting."

-A. Warhol

# WARHOL

Gibbes Museum of Art  
Charleston, SC

July 29 - Dec. 7

From the Cochran Collection

© 1985, Silkscreen

# Esercizio 7

## Più elementi = Più Opzioni

Utilizzando una delle foto allegate e la citazione

*I designer migliori a volte ignorano i principi del design, ma solo perché sanno di poter ottenere risultati tali da compensare l'eventuale violazione di una regola. Salvo il caso in cui non si abbia la certezza di conseguire risultati altrettanto validi, è preferibile attenersi ai principi*

**William Strunk**

Sperimenta combinazioni di immagine e testo.

Usa un formato A4 verticale o orizzontale.

Sperimenta tagli e proporzioni differenti.

# Equilibrio e armonia

La combinazione e il posizionamento di più elementi

E' possibile che all'interno di una composizione si debbano organizzare più elementi diversi, come un titolo su due o tre righe, un sottotitolo, un testo e le immagini che accompagnano il testo. Più sono gli elementi da tenere in considerazione, più è difficile mantenere equilibrio e armonia nel design.



# MetaDesign

“Design forms the core of our company and is the focus of all that we do.”



---

MetaDesign

---

[What we do](#)

[Our work](#)

[Our clients](#)

[Our team](#)

[Contact us](#)

---

We combine the art and logic of design  
to help organizations compete.

Welcome to MetaDesign.

---

615 Battery Street, 6th Floor  
San Francisco, California 94111

---

Phone 415.627.0790, Fax 415.627.0795  
[info@metadesign.com](mailto:info@metadesign.com)



---

## MetaDesign®

---

MetaDesign helps organizations accelerate progress toward a better future. We work alongside a broad spectrum of leaders seeking to establish or increase their relevance in people's lives.

We combine research, analysis, technology, and design to visualize new scenarios for connecting with basic human behaviors and needs. We then engage in developing and delivering new brand, service, and product offerings.

---

### What we do

[Our work](#)

[Our clients](#)

[Our team](#)

[Contact us](#)

---

[Strategic services](#)

[Brand design](#)

[Interaction design](#)

---

## MetaDesign®

The key ingredient for conceptualizing new brands, products, and services is a clear-eyed understanding of the interplay between customer culture, business context, brand, and technology. We have a long record of uncovering new business opportunities, and visualizing those opportunities in ways that are tangible, easy to absorb, and simple to act upon.

---

### What we do

[Our work](#)

[Our clients](#)

[Our team](#)

[Contact us](#)

---

### Strategic services

[Brand design](#)

[Interaction design](#)

---

## MetaDesign®

Creating an emotional overlap between what's good and true about your company and the aspirations your audience holds dear is the almost-magic formula behind great brands. We work with organizations and their audiences to uncover the messages, values, and character traits that will create the overlap. We then execute visual identity and communication tools that make brands and their stories vivid and appealing.

---

### What we do

Our work

Our clients

Our team

Contact us

---

Strategic services

**Brand design**

Interaction design

---

## MetaDesign®

Interaction Design is the planning, conceptualization, validation, and development of customer experiences in the realm of software, Web-based applications, and on-screen interactivity in general. Over the past decade our team of UI designers, information architects, graphic designers, developers, editorial strategists, and usability researchers have delivered a long list of business success stories by creating product, service, publishing, marketing, and customer service innovations.

---

### What we do

[Our work](#)

[Our clients](#)

[Our team](#)

[Contact us](#)

---

[Strategic services](#)

[Brand design](#)

[Interaction design](#)



Adobe



CNET



Comcast TV



Dangar



Denver Art Museum



DAI



E\*TRADE



Eli Lilly



Epinions



Four Seasons



McAfee



Nokia

## Adobe

Strategic Services + Brand Design

New brand identity spanning the product portfolio of the world leader in creative professional and communication software.

# Esercizio 8

## Più elementi = Più Opzioni

Utilizzando una delle foto allegate e la citazione

*I designer migliori a volte ignorano i principi del design, ma solo perché sanno di poter ottenere risultati tali da compensare l'eventuale violazione di una regola. Salvo il caso in cui non si abbia la certezza di conseguire risultati altrettanto validi, è preferibile attenersi ai principi*

**William Strunk**

Sperimenta combinazioni di testo sopra l'immagine.

Sperimenta tagli da differenti immagini.



*I designer migliori a volte ignorano i principi del design, ma solo perché sanno di poter ottenere risultati tali da compensare l'eventuale violazione di una regola. Salvo il caso in cui non si abbia la certezza di conseguire risultati altrettanto validi, è preferibile attenersi ai principi*

*William Strunk*





I designer migliori a  
volte ignorano i principi  
del design, ma solo  
perché (come gli attori in  
senza ruoli) non lo  
sappano, l'eventuale  
violazione di una regola,  
oltre il fatto che non è  
nessa la garanzia di un  
risultato migliore, è preferibile  
affermare ai principi  
William Strunk



I designer migliori a volte ignorano i principi del design, ma solo perché sanno di poter ottenere risultati tali da compensare l'eventuale violazione di una regola. Salvo il caso in cui non si abbia la certezza di conseguire risultati altrettanto validi, è preferibile attenersi ai principi tali altrettanto validi.

William Strunk  
o attenersi ai  
cipi  
William Strunk





I designer migliori a volte ignorano i principi del design, ma solo perché sanno di poter ottenere risultati tali da compensare l'eventuale violazione di una regola. Sanno il caso in cui non si abbia la certezza di conseguire risultati altrettanto validi, preferibile attenersi ai principi

William Strunk



I designer migliori a volte ignorano i principi del design, ma solo perché sanno di poter ottenere risultati tali da compensare l'eventuale violazione di una regola. Salvo il caso in cui non si abbia la certezza di conseguire risultati altrettanto validi, è preferibile attenersi ai principi

**William Strunk**



*I designer migliori a volte ignorano i principi del design, ma solo perché sanno di poter ottenere risultati tali da compensare l'eventuale violazione di una regola. Salvo il caso in cui non si abbia la certezza di conseguire risultati altrettanto validi, è preferibile attenersi ai principi*

**William Strunk**