

INSEGNAMENTO	DOCENTE	CFA
Illustrazione	Mongioj Lucia	6

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI ►

Conoscenza dei concetti fondamentali su cui si basa lo studio e lo sviluppo di un'immagine all'interno dei diversi contesti narrativi.

Capacità di discernere e applicare la soluzione adeguata al testo o spunto preso in esame.

Capacità di applicare, tramite l'utilizzo di tecniche acquisite con l'esercitazione in classe attraverso attività laboratoriali, le nozioni utili per realizzare un prodotto che simuli una commissione da parte di un ipotetico committente.

Capacità di capire e fare proprio l'argomento preso in esame e discernere le varie possibilità di interpretazione tenendo presente le proprie possibilità di applicazione in base agli studi e alle esercitazioni sostenute.

Capacità di utilizzare le nozioni acquisite e di farle confluire in un progetto proposto o commissionato.

Predisposizione ad assimilare i concetti trasmessi attraverso lezioni di teoria ed esercitazioni laboratoriali e metterli in pratica in modo efficace, tenendo conto delle diverse esigenze e richieste.

APPORTO SPECIFICO AL PROFILO PROFESSIONALE / CULTURALE ►

Il corso ha l'obiettivo di fornire agli allievi una preparazione metodologica e progettuale di base nell'elaborazione e realizzazione di illustrazioni adeguate ai diversi ambiti che ne fanno richiesta: editoria per bambini, ragazzi e adulti, utilizzo in pubblicità.

Lo sviluppo di tale preparazione avverrà attraverso lo studio e la conoscenza delle tecniche pittoriche manuali e digitali oltre che ad esercitazioni sul disegno della figura umana e degli ambienti.

Lo studente sarà capace di confrontarsi con i diversi linguaggi della narrazione e di comprendere l'importanza e la funzionalità delle immagini necessarie allo sviluppo armonico di un albo illustrato o altro tipo di prodotto editoriale, mediante esempi concreti di testi impaginati sui quali intervenire.

Alla conclusione del corso, lo studente sarà in grado di utilizzare le tecniche necessarie per lo studio e lo sviluppo di illustrazioni, adeguandosi alle molteplici possibilità di richiesta da parte del committente in base al progetto da realizzare sia in ambito editoriale sia di altro genere di illustrazione.

PREREQUISITI RICHIESTI ►

Non vi sono particolari prerequisiti per affrontare questo corso, se non interesse, passione, desiderio di apprendere e mettere in pratica le conoscenze acquisite. Auspicabile una certa predisposizione per il disegno.

CONTENUTI DELL'INSEGNAMENTO ►

Discorso introduttivo sul significato di illustrazione e sulle sue molteplici applicazioni.

Funzionalità e importanza dell'illustrazione come elemento di comunicazione di emozioni, idee, concetti.

Dall'analisi di tutto ciò che concerne il mondo dell'illustrazione si passa al discorso sull'importanza della relazione tra parole e immagini al fine di realizzare illustrazioni inizialmente per testi educativi per bambini, in seguito per testi di narrativa più lunghi e articolati, oltre che per articoli di quotidiani e periodici, utilizzando le tecniche adeguate.

Breve panoramica sui tipi di illustrazione: infanzia, ragazzi, adulti, fumetto, graphic novel, scientifica, pubblicitaria, per quotidiani e periodici.

Studio ed esercitazioni sul disegno della figura umana e degli ambienti in cui si muove.

Scelta e studio delle tecniche adeguate alle diverse tipologie illustrative.

Studio e valutazione del testo che si vuole o si deve interpretare tenendo presente il pubblico cui è rivolto. Analisi collettiva di alcuni esempi di testi significativi per le diverse caratteristiche ed esigenze illustrative.

Le tecniche che verranno prese in considerazione saranno diverse, tra cui grafite, matite colorate, china, acquerello, acrilico, tempera, collage.

Gli studenti del terzo anno dovranno cimentarsi nella realizzazione di un proprio "albo illustrato" o "silent book" che potrà rappresentare una proposta editoriale concreta da proporre ad una Casa Editrice.

Questi contenuti si svilupperanno durante l'Anno Accademico per un totale di 60 ore frontali e sommando lavori svolti durante le lezioni e lavori svolti a casa, consentiranno di acquisire 6 crediti formativi.

ARGOMENTI ►

Programma 2° anno

1° modulo

-Esercizi di figura disegnata. Lettura del testo: "La figura umana nell'arte" (2/3 lezioni)

-Realizzazione di un'illustrazione sui testi delle fiabe di Esopo / Fedro in bianco e nero - tecnica: grafite e china. Studio degli autori e dei testi antichi. (5 lezioni)

-Studio sull'ideazione del personaggio (lettura del breve testo da me elaborato), utile per la realizzazione di ogni personaggio presente nelle illustrazioni. (1 lezione)

-Realizzazione di un'illustrazione per i testi di scolastica con impaginato reale, dopo aver introdotto l'argomento su dato tipo di illustrazione e portato da vedere esempi di testi scolastici per le scuole materne ed elementari. Tecnica digitale. (4 lezioni)

2° modulo

-Realizzazione di illustrazioni sui testi dei racconti di Oscar Wilde. Introduzione informativa sul grande scrittore e analisi di alcuni testi presi in considerazione: "Il principe felice", "L'usignolo e la rosa", "Il gigante egoista". Tecnica a colori a scelta dello studente.

Alternative ai testi di O.Wilde potrebbero essere testi di E.A. Poe oppure testi di fiabe. (8 lezioni)

-Studio e realizzazione della copertina del libro. Breve testo esplicativo sull'argomento. (4 lezioni)

-Realizzazione di un'illustrazione con la tecnica dell'incisione su linoleum o il monotipo

L'argomento potrebbe essere: un pezzo musicale contemporaneo o del passato che vi appassiona. (5 lezioni)

Programma 3° anno

1° modulo

-Esercizi di figura disegnata. Lettura del testo: "La figura umana nell'arte" (2/3 lezioni)

-Studio sull'ideazione del personaggio (lettura del breve testo da me elaborato), utile per la realizzazione di ogni personaggio presente nelle illustrazioni. (1 lezione)

-Realizzazione di un'illustrazione sui testi delle fiabe di Esopo / Fedro.

Studio degli autori e dei testi antichi.

Realizzazione di tale illustrazione nei diversi modi che richiedono le caratteristiche del target:

bambini di 3 anni

bambini di 7 anni

ragazzini di 12 anni

adulti

scegliere due possibilità, con tecnica a scelta. (5 lezioni)

-Studio e realizzazione di un'illustrazione per la pubblicità. Scelta libera del prodotto da promuovere.

Tecnica: digitale. (5 lezioni)

2° modulo

- Progetto per la realizzazione di un “Silent Book”/”Albo Illustrato” con testo inedito dello studente. Dimensioni, tecnica, stile liberi. Minimo 6 aperture.
- Realizzazione di un’illustrazione per un periodico per adulti, scegliendo un argomento di attualità: Lockdown e pandemia – Ambiente – Social Network – ecc...
Tecnica a scelta. (5 lezioni)
- Realizzazione di un’illustrazione prendendo spunto da un’opera d’arte (relazione tra arte e illustrazione). Scegliere un dipinto famoso e realizzarne una propria interpretazione, seguendo il proprio stile, tecnica e veste grafica, anche molto semplificata e destinata ad un pubblico di qualsiasi età: bambini, ragazzi o adulti. (6 lezioni)
- Studio e realizzazione della copertina del libro. Breve testo esplicativo sull’argomento. (3 lezioni)
- Realizzazione di un’illustrazione con la tecnica dell’incisione su linoleum o del monotipo.
L’argomento potrebbe essere: un pezzo musicale contemporaneo o del passato che appassiona. (3 lezioni)

Il programma proposto potrà avere modifiche a seconda della risposta degli studenti e delle eventuali difficoltà date dalle lezioni svolte a distanza.

METODI DIDATTICI ►

Per lo svolgimento del programma di questo corso sono previste esercitazioni e studio sul disegno, produzione di bozzetti e prove per realizzare il disegno della figura umana e la composizione dell’immagine. È previsto lo studio e l’esercitazione sulle varie tecniche utilizzate per le illustrazioni. Per la comprensione di alcuni argomenti sarà di ausilio la conoscenza di testi esplicativi proposti dal docente oltre l’utilizzo di materiale visivo: mostre ed eventi di pittura, grafica, illustrazione, disponibili in rete. Sarà importante anche lo studio di quelle che sono le personalità più significative nel mondo dell’illustrazione. Se sarà possibile saranno proposte uscite e partecipazioni a mostre e fiere, ad esempio la “Bologna Children’s Book Fair”, importantissima manifestazione nel mondo dell’illustrazione mondiale. Con tutte queste nozioni lo studente sarà in grado di realizzare illustrazioni definitive per qualsiasi tipo di testo e comunicazione richiesta da un committente.

BIBLIOGRAFIA ►

- “Ad occhi aperti, leggere l’albo illustrato” - Hamelin - Donzelli Editore
 - “Guardare le figure, gli illustratori italiani dei libri per l’infanzia” - Antonio Faeti - Donzelli Editore
 - “Storia dell’illustrazione italiana” – Paola Pallottino – I libri di Homar, La casa Usher
- Molteplici libri illustrati da artisti significativi sia del passato che contemporanei che mostrerò ed eventualmente consiglierò durante lo svolgimento del corso.
- Dispense da me scritte su alcuni argomenti:
- “Illustrazione” – Appunti
 - “Character Design” - l’ideazione del personaggio
 - “La copertina del libro” – ispirato da un articolo della BAO Publishing
 - “Lavorare per l’editoria” – consigli pratici per orientarsi nel mondo editoriale

