

ILLUSTRAZIONE

Prof.re Attilio Carota

Contenuti e modalità della didattica.

Lezioni frontali sul processo di lavoro: Il disegno: mezzo imprescindibile di ricerca, di espressione, conoscenza e comunicazione.

La pagina come architettura: esercizi di composizione visiva: (proporzioni, prospettiva intuitiva, ombre e luci, ambientazione, colore).

Esecuzione del progetto: Immaginazione e fantasia.

Scelta di un racconto da illustrare.

Ricerca della documentazione.

Attinenza con il testo in questione (sempre rielaborandone e ripensandone il senso e la funzione, tra presente e passato, in un percorso necessariamente libero e non soltanto legato alla pagina).

Svolgimento del corso: lezioni frontali, lezioni online, lezioni laboratoriali, revisioni e colloqui individuali. Sarà nel fare del laboratorio che si rifletteranno le lezioni.

Ogni progetto verrà discusso per consentire all' allievo di affrontarne la realizzazione in virtù di una sperimentazione didattica di metodi, tecniche e sistemi non fine a sé stessi, ma come strumenti per organizzare e stimolare la creatività.

Obbiettivi formativi.

L'illustratore interpreta, traduce, decora e dà forma a idee, concetti, stili, personaggi e racconti, grazie alla capacità di rappresentazione, mimesi e trasfigurazione creativa della realtà.

La figura professionale dell'illustratore è oggi molto più complessa che in passato; non gli si chiede solo di tradurre in immagini, fisse o in movimento, narrazioni, concetti o idee, ma anche di generare nuovi linguaggi e immaginari che dialoghino con differenti ambiti culturali e commerciali.

È un professionista dall'alto profilo autoriale, con un elevato livello tecnico espressivo e un'attenta capacità di interpretazione e gestione degli aspetti narrativi e comunicativi visivi.

Obbiettivo del corso è quello di apprendere le modalità progettuali atte alla realizzazione di illustrazioni indirizzate verso un'opera editoriale. Lo studente dovrà progettare e realizzare tavole illustrate e pittoriche.

CONTENUTI E TEMATICHE

L'illustrazione come forma autonoma d'arte da collegarsi ad un progetto grafico editoriale.

Attraverso la pratica laboratoriale verranno evidenziati gli elementi caratterizzanti dell'illustrazione, non come elemento staccato, bensì come parte fondamentale del processo creativo atto alla realizzazione di un'opera editoriale.

La finalità del corso sarà la realizzazione di un'opera editoriale.

Particolare attenzione verrà posta sul rapporto testo/immagine e immagine/impaginazione.

Verranno presi in esami temi quali:

composizione della scena

inquadrature

ritmo

Immaginazione e fantasia

Tecnica

Tecniche per l'illustrazione:

- Studio della figura e anatomia.
- Studio dei characters.
- Tecniche a matita, acquerello, tempere, acrilico.
- Composizione dell'immagine.

FINALITA'

La finalità principale di questo corso è quella di capire come 'parla' la composizione, per poter leggere meglio un'illustrazione quando la vediamo e per imparare a disegnare con più sicurezza sulla pagina bianca.

Lo scopo del corso è quello di analizzare le diverse aree, usi e applicazioni dell'illustrazione che il mercato richiede, nonché di approfondire, sia in termini tecnici e concettuali, la ricerca di un linguaggio appropriato, la **comprensione dell'illustrazione come forma di espressione artistica.**

BIBLIOGRAFIA:

- Fantasia: invenzione, creatività e immaginazione nelle comunicazioni visive Bruno Munari.
- Professione Illustratore Andrew Hall Logos.
- Illustrazione, l'immaginario per professione Alessandro Bonaccorsi Alkemia Edizioni.
- Storia dei colori, significato e uso dei colori dall'antichità a oggi, Giuliana Lomazzi, Homeless Book.
- Anatomia dinamica per l'artista, ediz. Illustrata, Burne Hogart, Newton Copton.
- Come disegnare il chiaroscuro, la chiave della forma tridimensionale in un disegno e in pittura, Burne Hogart , Newton Compton.