

ARTE DEL FUMETTO II

prof.ssa Santoni Manuela
n. ore 100 / 8 CFA

a.a. 2023/2024

Nuvole d'Autore – Graphic Novel

OBIETTIVI

Da fenomeno ristretto e di nicchia a fenomeno su larga scala, oggi il fumetto d'autore, ovvero il Graphic Novel, attira l'attenzione persino di prestigiosi premi letterari, quali lo Strega.

Il settore del Graphic Novel negli anni duemila presenta una dinamica inconsueta le cui radici affondano negli anni '90 con i successi di Art Spiegelman, Frank Miller, Alan Moore, Marjane Satrapi, e con il rinnovamento dei formati e dei supporti, la spinta generazionale dei collettivi artistici fino alla legittimazione mediatica e intellettuale che ha generato grande sorpresa sia tra gli operatori interni che in quelli esterni.

Il panorama italiano è emblematico: negli ultimi anni il settore è esploso, dando risalto anche alle figure ormai di notevole importanza come l'editor e l'addetto stampa, il traduttore, il coordinamento della produzione e quello della progettazione narrativa, mettendo alla luce l'importanza del team working.

Il Graphic Novel si attesta ad essere un settore di enorme crescita, dettato anche dai nuovi futuri autori, figli di una transizione storica i cui esiti sono ancora largamente da disegnare.

Il corso si propone di indagare il dietro le quinte: i mestieri, gli editori, la storia e le contaminazioni con altri linguaggi, da Hugo Pratt a Pazienza, da Satrapi a Gipi, fino a Zerocalcare.

Il corso ha l'obiettivo di offrire una preparazione teorica, metodologica e progettuale di base nella creazione ed elaborazione dell'immagine e nella realizzazione di una storia a fumetti. Lo scopo è di formare studenti in grado di confrontarsi con i diversi linguaggi della narrazione per immagine. Lo studente avrà l'occasione di affrontare il fumetto nelle sue molteplici articolazioni, approfondendo le connessioni con le diverse tecniche grafiche, da quelle tradizionali alle nuove tecnologie digitali, e di approfondire tutte le fasi in cui si articola la creazione di un fumetto: dall'ideazione al soggetto, dalla sceneggiatura alla realizzazione e pubblicazione.

CONTENUTI

Il corso sarà articolato in lezioni frontali con il docente al termine delle quali gli studenti dovranno consegnare minimo 15 tavole complete di una storia autoconclusiva, partendo dal tema ' Il confine tra intimo e privato' con tecniche tradizionali o digitali a scelta.

PREREQUISITI

Conoscenza base di Anatomia e Prospettiva.

BIBLIOGRAFIA

- Scott McCloud, 'Capire, fare e reinventare il fumetto', Bao Publishing, 2018
- Gipi, 'La mia vita disegnata male', Coconino 2008
- Manuele Fior, 'Cinquemila chilometri al secondo', Coconino, 2021
- Zerocalcare, 'La profezia dell'Armadillo', Bao Publishing, 2017
- Go Nagai, 'Devilman', Edizioni BD, 2018

ESAME FINALE

Le tavole prodotte in maniera definitiva dovranno essere realizzate in formato A3. Se realizzate in tecnica tradizionale dovranno essere portate le tavole originali, se in digitale dovranno essere stampate.

DOCENTE

Manuela Santoni è un'illustratrice e fumettista.

Classe '88, dopo aver frequentato il Liceo Artistico si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma, dove nel 2012 si laurea in Storia dell'Arte.

Contemporaneamente frequenta la Scuola Romana dei Fumetti e nel 2013 viene selezionata per il Master annuale di Illustrazione Ars in Fabula a Macerata. Dal 2017 è insegnante presso la scuola Pencil Art di Roma e dal 2021 è docente di Arte del Fumetto e Illustrazione presso l'Accademia di Belle Arti de L'Aquila.

Ha illustrato *Girl R-Evolution* (De Agostini, 2016), *Storie proprio buffe* (Editrice Il Castoro, 2016), *Sacerdotesse, Imperatrici e regine della musica* (BeccoGiallo Editore, 2018) e *Sister Resist* (BeccoGiallo Editore, 2021) ed è autrice delle graphic novel *Jane Austen* (BeccoGiallo Editore, 2017) e *Le sorelle Bronte* (BeccoGiallo Editore, 2018), mentre nel 2020 pubblica come disegnatrice *Mary Shelley* (BeccoGiallo Editore). Nel 2022 esce *La lettera perduta* per la collana Babao di Bao Publishing, *Cuori aperti contro la guerra* (ElectaJunior) e *Tutta un'altra storia – 20 episodi che hanno cambiato il mondo* (Feltrinelli) Nel 2023 pubblica una guida a fumetti sulla città di Roma per **24ore Cultura**. I suoi libri sono stati tradotti e pubblicati negli Stati Uniti, in Germania e in Spagna.

Manuela vive e lavora a Fonte Nuova, in provincia di Roma.