

ILLUSTRAZIONE II

prof.ssa Santoni Manuela
n. ore 75 / 6 CFA

a.a. 2023/2024

Illustrazione narrativa per ragazzi

OBIETTIVI

La finalità principale del corso è quella di capire come funzionano le immagini, per poter leggere meglio un'illustrazione quando la vediamo e per superare il blocco creativo. Scopo del corso è quello di analizzare le diverse aree, usi e applicazioni dell'illustrazione per l'infanzia che il mercato richiede, nonché di approfondire, sia in termini tecnici che concettuali, la ricerca di un linguaggio appropriato, la comprensione dell'illustrazione come forma di espressione artistica.

Il programma fornisce l'acquisizione degli strumenti teorici e tecnici attraverso un percorso che va dai bozzetti ai definitivi . Gli studenti potranno grazie alle lezioni frontali con il docente, capire qual è il ruolo e come lavora un illustratore all'interno del sistema editoriale attraverso la ricerca della documentazione e attinenza con il testo in questione . Ogni progetto verrà discusso per consentire all' allievo di affrontarne la realizzazione. Lo studente dovrà apprendere le modalità progettuali atte alla realizzazione di illustrazioni indirizzate verso un'opera editoriale e realizzare tavole illustrate attraverso tecniche digitali.

CONTENUTI

Il corso sarà articolato in lezioni frontali con il docente al termine delle quali gli studenti dovranno consegnare 12 illustrazioni interne in doppia pagina a colori e la Copertina di un testo a scelta tra :

- 'Coraline' di Neil Gaiman
- 'Pinocchio' di Carlo Collodi
- 'Peter Pan' di James M. Barrie

PREREQUISITI

Conoscenza base di anatomia e prospettiva. Per l'elaborato finale può essere utilizzato qualsiasi software digitale (Photoshop, Illustrator e Procreate sono consigliati).

BIBLIOGRAFIA

Dispense fornite dal docente.

ESAME FINALE

Le illustrazioni definitive dovranno essere stampate in formato A3. Gli studenti dovranno preparare una presentazione digitale (es. Powerpoint) con i bozzetti e lo Storyboard per valutare tutti gli step della realizzazione.

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.