

ARTE DEL FUMETTO I (8 CFA)
Prof.ssa SANTONI MANUELA
n. ore 100

a.a. 2025/2026

Teorie e tecniche del Fumetto

OBIETTIVI

Il corso ha la finalità di fornire agli studenti una preparazione di base sul linguaggio del fumetto, inteso come strumento narrativo che unisce immagini e parole.

Attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, il corso mira a formare lo studente nell'uso consapevole degli elementi fondamentali del fumetto, quali la stilizzazione del segno, la composizione della tavola e la sperimentazione dei materiali e delle tecniche.

L'obiettivo è guidare gli studenti nell'acquisizione di strumenti utili alla progettazione e alla realizzazione di una breve storia a fumetti originale, sviluppata a partire da un'idea personale.

CONTENUTI

Il corso è articolato in lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. In ogni lezione viene affrontato un tema specifico legato al linguaggio del fumetto, accompagnato da esercizi mirati sugli argomenti trattati, con l'obiettivo di supportare gli studenti nello sviluppo progressivo dell'elaborato finale d'esame.

Tra i principali argomenti affrontati rientrano:

- le basi della narrazione sequenziale;
- la vignetta, la gabbia e la composizione della tavola;
- le inquadrature e il punto di vista;
- il ritmo e la gestione del tempo nel fumetto;
- la costruzione del personaggio;
- il rapporto tra testo e immagine;
- l'uso espressivo del segno e del bianco e nero.

Gli esercizi svolti durante il corso costituiscono parte integrante del percorso didattico e confluiscono nella realizzazione del progetto finale.

PREREQUISITI

Nessun prerequisito richiesto. Il corso è aperto anche a studenti che non abbiano precedenti esperienze nel fumetto.

BIBLIOGRAFIA

MC CLOUD SCOTT, *Capire, fare e reinventare il fumetto*, Bao Publishing, Milano, 2018
EDWARDS BETTY, *Disegnare con la parte destra del cervello*, Longanesi, Milano, 2024
PAZIENZA ANDREA, *Le straordinarie avventure di Pentothal*, Coconino Press, Roma, 2018
PAZIENZA ANDREA, *Tutto Zanardi*, Coconino Press, Roma, 2018
PAZIENZA ANDREA, *Gli ultimi giorni di Pompeo*, Coconino Press, Roma, 2018

ESAME FINALE

L'esame finale prevede la realizzazione di un progetto a fumetti originale.

Gli studenti dovranno produrre:

- un minimo di 7 tavole complete in formato A3, in bianco e nero, realizzate con tecniche tradizionali, complete di inchiostrazione e lettering, a tema libero;
- in occasione della mostra dedicata ad Andrea Pazienza presso il MAXXI L'Aquila, una tavola aggiuntiva in formato A3 come omaggio alle opere dell'artista;
- una presentazione digitale (PDF, PowerPoint o Canva) contenente tutti gli esercizi svolti durante il corso, gli studi preparatori e una presentazione della storia e del progetto.

La valutazione terrà conto della coerenza narrativa, dell'uso consapevole del linguaggio del fumetto, della completezza del progetto e della qualità del lavoro in relazione agli obiettivi del corso.

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 Illustrazione e dal 2023 di Arte del Fumetto 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 viene pubblicato *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 dal titolo *24 ore a...Roma*. 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.