

ARTE DEL FUMETTO III (8 CFA)
prof.ssa SANTONI MANUELA
n. ore 100

a.a. 2025/2026

Laboratorio di Autoproduzione a Fumetti

OBIETTIVI

Il corso si configura come un laboratorio avanzato di ricerca, sperimentazione e produzione editoriale, rivolto a studenti che abbiano già acquisito le competenze di base e intermedie del linguaggio del fumetto.

Obiettivo del corso è accompagnare gli studenti nello sviluppo di un progetto autoriale consapevole, mettendo al centro il Fumetto come strumento di indagine espressiva, visiva e narrativa. Attraverso il tema proposto dal Docente, il corso stimola una riflessione sul segno, sul ritmo, sull'errore, sulla ripetizione e sulla materia grafica come elementi narrativi.

Il laboratorio mira inoltre a fornire competenze pratiche legate all'autoproduzione, alla progettazione editoriale e alla stampa, favorendo l'autonomia progettuale e la capacità di lavorare in gruppo all'interno di un contesto collettivo.

CONTENUTI

Il corso è strutturato come un laboratorio pratico di autoproduzione.

Le lezioni alternano momenti di confronto teorico, analisi di casi studio, esercitazioni in aula e lavoro progettuale individuale e collettivo.

Il percorso si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- definizione del tema annuale e delle sue possibili declinazioni narrative e visive;
- ricerca visiva e concettuale sul segno
- introduzione ai principi dell'autoproduzione editoriale;
- impaginazione e preparazione dei file per la stampa;
- realizzazione di una pubblicazione collettiva stampata digitalmente e rilegata a mano.

Il lavoro si conclude con la produzione di un volume autoprodotta che raccoglie i contributi individuali degli studenti.

PREREQUISITI

È richiesta una conoscenza consolidata delle teorie e delle tecniche del fumetto, acquisita attraverso i corsi di Arte del Fumetto I e II o competenze equivalenti.

BIBLIOGRAFIA

ACHILLI FRANCO, *Fare grafica editoriale. Progettare il libro: storia, teorie, tecniche e processi*, Editrice Bibliografica, Milano, 2018
PAVAN SARA, *Il potere sovversivo della carta: Dieci anni di fumetti autoprodotti in Italia*, Agenzia X, Milano, 2014
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 tre progetti distinti, sviluppati durante il corso, che riflettono le diverse modalità di lavoro affrontate nel laboratorio: sperimentazione tematica, progetto collettivo e ricerca personale.

1. Autoproduzione a tema "Rumore"

Gli studenti dovranno realizzare un progetto di autoproduzione collettivo sul tema "Rumore". Ogni studente contribuirà con n.4 tavole a fumetti, sviluppata attraverso un percorso di ricerca visiva e narrativa. Le tavole saranno raccolte e rilegate in una pubblicazione autoprodotta.

2. Autoproduzione collettiva in omaggio ad Andrea Pazienza

In occasione della mostra dedicata ad Andrea Pazienza presso il MAXXI L'Aquila, gli studenti realizzeranno una tavola originale a fumetti ciascuno, in formato A4, come omaggio all'opera dell'artista. Le tavole saranno raccolte e rilegate in una pubblicazione autoprodotta.

3. Progetto personale

Ogni studente dovrà sviluppare un progetto personale di ricerca autoriale, coerente con il proprio percorso e con le tematiche affrontate durante l'anno, finalizzato alla sperimentazione del linguaggio del fumetto in forma autonoma.

In sede d'esame, oltre ai due volumi, lo studente dovrà presentare:

- un PDF di documentazione, contenente il percorso di sviluppo del progetto personale (ricerca, studi, bozze, passaggi progettuali);
- le bozze relative ai due progetti di autoproduzione.

La valutazione terrà conto della qualità dei progetti realizzati, della coerenza narrativa e grafica, della consapevolezza del linguaggio del fumetto, della capacità progettuale e della partecipazione attiva ai lavori collettivi.

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.