

Illustrazione II

Corso di laurea triennale di Progettazione Grafica e Comunicazione Visiva. III Anno

Descrizione e obiettivi del corso.

Il corso di Illustrazione II si pone come obiettivo di consolidare una corretta metodologia, sviluppo e gestione dell'apparato iconico-illustrativo capace di intessere continui rimandi e sinergie con la componente verbale nell'elaborazione di un progetto grafico. Il programma del corso mira a offrire agli studenti le possibili e molteplici chiavi interpretative per approntare una personale rilettura iconica delle varie tipologie testuali: a tal fine si rende necessario conoscere le varie fasi di realizzazione della complessa casistica di prodotti grafici editoriali, dall'iter progettuale fino alla realizzazione tipografica e di confezionamento. Nell'orizzonte della produzione editoriale contemporanea la componente tecnica in continua evoluzione riesce a prolungarsi nelle compagini paratestuali e peritestuali (copertina, risguardie, frontespizio, e le altre componenti morfologiche di un libro), che possono declinarsi in interessanti sviluppi narratologici. Ogni lezione viene improntata secondo due modalità: da un lato, l'analisi delle peculiarità ed esemplificazioni della produzione editoriale illustrata internazionale, che si prefigge il fine di mappare le attuali tendenze della comunicazione visiva nell'ambito del mercato odierno; dall'altro lato, la personale sperimentazione iconica del singolo studente che diverrà sistematica rispetto ad un processo progettuale individuale. Al termine del percorso lo studente è in grado di perfezionare e consolidare quelle basi teoriche che si concretizzeranno negli strumenti più idonei negli ambiti della progettazione grafica e della comunicazione visiva, con un focus su prodotti editoriali specifici quali l'albo illustrato e il fumetto.

Prerequisiti.

Sperimentazione segnica delle tecniche del disegno;

Sperimentazione delle tecniche pittoriche;

Buona conoscenza del pacchetto Adobe: Illustrator, InDesign e Photoshop.

Autonomia gestionale nella esecuzione di un progetto grafico fino alla realizzazione di un prototipo.

Argomenti trattati.

- Traduzione iconica di un racconto orale (fiaba) partendo dall'analisi di casistiche internazionali.
- Come si struttura un picturebook, elementi paratestuali che sostanziano il contenuto del prodotto editoriale.
- Il rapporto testo-immagine nel confronto di varie tematiche narrative della produzione editoriale odierna.
- Progetti di didattica museale, analisi e progettazione di un albo illustrato.
- Nuove tendenze dell'illustrazione per adulti: il Pop Surrealismo e i suoi principali esponenti.
- Studio della composizione grafica in rapporto agli elementi peritestuali e ad una idonea scelta tipografica.
- Caratteristiche connotative che evidenziano la produzione iconica nel panorama internazionale.
- Analisi delle principali case editrici italiane ed estere.
- Esercizi propedeutici e progettuali: dal segno alla forma; studio dell'illustrazione partendo da un repertorio fotografico; tecniche compositive con la tecnica del collage tradizionale e digitale; sperimentazione della tecnica mista e messa in pagina dell'elaborato; studio di un timone editoriale; elaborazione di un silent-book e/o di una storia a fumetti.

Modalità d'esame.

L'esame consisterà nella revisione dei singoli esercizi proposti durante il percorso curricolare di Illustrazione II e nella presentazione di un prototipo editoriale impaginato e rilegato riguardante il progetto di fine corso (albo illustrato, fumetto, merchandising, serie di manifesti, ecc.). Per la valutazione sarà predisposta una griglia con i vari lavori assegnati e i relativi parametri di giudizio.

Bibliografia consigliata.

- Calabrese S., Letteratura per l'infanzia. Fiaba, romanzo di formazione, crossover, Milano-Torino, Bruno Mondadori, 2013.
- Chambers A., Siamo quello che leggiamo, Modena, Equilibrio, 2011.

- Lee S., *La trilogia del limite*, Mantova, Corraini, 2011.
- Rodari G., *Grammatica della Fantasia. Introduzione all'arte di inventare storie*, Torino, Einaudi Ragazzi, 1999.
- Van der Linden S., *Lire L'Album*, Parigi, L'Atelier du Poisson Soluble, 2007.
- Zaganelli G., *Note sulla figurabilità del testo letterario*, in "Saggi di cultura visuale. Arte, letteratura e cinema", a cura di Giovanna Zaganelli e Toni Marino, Logo Fausto Lupetti Editore, Bologna-Milano, 2015.