

SCUOLA	GRAFICA
ANNUALITA'	I TRIENNIO - 2025/2026
DISCIPLINA	926 Illustrazione
TIPOLOGIA DISCIPLINA	TEORICO-PRATICA
NUMERO ORE LEZIONE	4
NUMERO CFA	6
DISTRIBUZIONE INSEGNAMENTO NELL'ANNUALITA'	SECONDO SEMESTRE

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso ha l'obiettivo di offrire una preparazione significativa nell'ambito della creazione ed elaborazione di un progetto illustrato, dove, attraverso un percorso teorico, metodologico e progettuale, vengono proposti gli argomenti che caratterizzano il settore della comunicazione editoriale, in particolar modo nell'ambito della narrativa per ragazzi. Il corso pone le proprie basi pratiche sull'utilizzo di tecniche tradizionali, importanti per valorizzare la componente creativa ed artistica di questa materia e necessarie per la realizzazione di un'illustrazione "hand made". Fondamentale è capire la figura professionale dell'illustratore, conoscere i diversi stili, i differenti metodi di lavoro, approfondendo le regole che stanno alla base di questa professione

Conoscenza e capacità di comprensione	Il corso di illustrazione offre agli studenti gli strumenti necessari per sviluppare un proprio linguaggio artistico necessario per creare un originale prodotto editoriale, nel quale vengano utilizzate al meglio le diverse forme narrative. Si partirà da semplici elementi di disegno analizzando gli aspetti più importanti della psicologia delle forme, della composizione, degli elementi cromatici, per poi passare alla creazione di personaggi e alla realizzazione di storyboard. Analizzando le caratteristiche di un racconto verranno individuati i meccanismi che stanno dietro una buona narrazione.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione	Gli studenti dovranno affrontare l'illustrazione nelle sue molteplici articolazioni, approfondire tutte le fasi di lavorazione, dal soggetto allo studio dei personaggi, dallo storyboard alla realizzazione delle tavole pronte per la stampa.
Autonomia di giudizio	Gli studenti una volta acquisiti gli strumenti utili al "fare", devono raggiungere una propria autonomia critica, sviluppando la capacità di "guardare le figure" in una prospettiva di tradizione e innovazione, cercando di superare i cliché dettati dalle mode.
Abilità comunicative	Chi vuole operare nel mondo dell'illustrazione, deve essere sempre alla ricerca di sollecitazioni visive nelle quali saper far dialogare tra loro i diversi linguaggi, andando oltre le competenze "accademiche" per definire un percorso che unisca ricerca, progettazione e sperimentazione. L'abilità del "raccontare" attraverso le illustrazioni è la capacità di coniugare pensiero, segno e colore.
Capacità di apprendimento	Lo studente dovrà imparare a osservare e interpretare la realtà, cercando di cogliere gli aspetti più profondi del "vedere e sentire". Il disegno è lo strumento principale e fondamentale sarà la creazione di un archivio di immagini personale che aiuti a creare competenza e consapevolezza nel poliedrico mondo della comunicazione visiva.

CONTENUTI	Lo sketchbook Sviluppare uno stile personale Osserviamo i diversi stili La percezione delle forme e dei colori Illustrazione e movimento La composizione e le sue regole Dinamica della pagina Tipi di medium e stile grafico Alcune tecniche Pastelli, china, collage e acquarelli Ideare un libro illustrato Lo studio del personaggio Il punto di vista Disegno e realtà Ritmo e flusso: lo storyboard La copertina Creare il menabò
METODOLOGIA ADOTTATA	[X] IN PRESENZA Il corso, che ha una struttura soprattutto laboratoriale, è suddiviso in due parti: nella prima si analizzano le diverse tipologie di illustrazione, si fanno esercitazioni per prendere confidenza con i vari materiali da disegno, si cerca di capire la differenza tra semplice disegno e illustrazione, Consultazione di molti libri "veri" per far "toccare" ai ragazzi le differenze concrete tra le varie pubblicazioni e imparare a cogliere i diversi apporti che l'illustrazione può dare ad un testo. Analisi dettagliata e "provata" dei vari passaggi per realizzare un libro illustrato (story, studio personaggio, scelta della tecnica) Da qui in poi si parla non solo di illustrazione ma di lettering, di impaginazione, di scelta della carta, di tutti quegli aspetti che servono a dare una personalità al libro illustrato. Esercitazioni fatte con matite, pastelli, pennarelli, china con pennino, collage e acquarelli Il tutto è accompagnato da spiegazioni teoriche con materiali video Gli studenti sono "obbligati" a tenere per tutto il corso uno sketchbook da presentare all' esame finale con il "progetto" libro. Nella seconda parte ci si dedica alla realizzazione di un libro vero e proprio. Solitamente prima di iniziare viene tenuta una lezione presso la libreria dei ragazzi di Brescia e per avere una panoramica del mondo editoriale in questione e poter consultare le novità proposte alla fiera di Bologna (una delle più importanti del settore, tenuta solitamente alla fine di marzo) Scelta o scrittura di una storia per la quale verranno realizzate le illustrazioni. Stampa del libro che poi dovrà essere presentato all' esame finale.
BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA, VIDEOGRAFIA	"Albi illustrati" Marcella Terrusi Ed. Carocci Bibliografia consigliata "Figure" Riccardo Falcinelli Einaudi "Fantasia" Bruno Munari Ed. Laterza "Riflessi e ombre" Saul Steinberg con Aldo Buzzi ed. Adelphi "Il mondo come design e rappresentazione" Andrea Rauch Ed. Uscher "Ad occhi aperti" Hamelin Donzelli Editore
MODALITA' DI VALUTAZIONE	L' esame finale prevede la consegna del proprio progetto editoriale (libro illustrato stampato) e la presentazione e spiegazione delle tavole originali. Durante tale presentazione sono previste domande relativamente agli argomenti trattati durante il corso e approfonditi nel testo indicato nella bibliografia. Nella valutazione finale (voto) verrà considerato l' impegno e la qualità degli elaborati realizzati durante il corso e la partecipazione attiva alle lezioni.