

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE

Scuola di Grafica d'Arte

Accademia di Belle arti di Firenze
Corso di **Illustrazione Biennio**

Tipologia del corso: Teorico pratico
Crediti 10
Durata del corso: annuale

Tema del corso: Il mestiere dell'illustratore, a cavallo di un manico di scopa

Obiettivi formativi:

Il corso del secondo anno si pone l'obiettivo di approfondire i temi cari al mondo dell'illustrazione e in particolare modo a quella rivolta all'editoria. A differenza del primo anno, si pone l'obiettivo di finalizzare una ricerca autoriale per la realizzazione di una propria opera editoriale, in modo che lo studente possa realizzare un vero e proprio progetto tangibile e spendibile nel panorama delle case editrici.

L'allievo imposterà una propria ricerca artistico-narrativa che includa il proprio mondo interiore e la propria disposizione artistica.

Sarà un percorso creativo libero, non necessariamente relegato alla pagina di un libro per l'infanzia.

Lo studente dovrà presentare un libro illustrato, impaginato e rilegato attinente al tema proposto.

Durante il corso approfondiremo la storia dell'editoria con particolare attenzione alle problematiche compositive dell'impaginazione e della progettazione di un libro (dai Volumina ai Codex fino all'ebook)

Attraverso un'analisi delle prerogative che danno vita all'oggetto libro, gli studenti affronteranno un percorso laboratoriale che li porterà alla realizzazione di un manufatto cartaceo, libro oggetto, libro d'artista a piacere.

Attraverso lo studio e la progettualità, lo studente svilupperà una progettazione che lo porterà ad abbinare il testo alle immagini.

La tecnica è libera, così come il numero delle illustrazioni, il formato del libro e il numero delle pagine.

Le illustrazioni potranno non essere solamente a carattere didascalico, lo studente potrà intraprendere un percorso personale, anche astratto, che lo avvicinerà al tema trattato e allo spirito del racconto.

Ampia parte sarà dedicata alla letteratura del novecento, analizzando gli autori che maggiormente l'hanno caratterizzata.

Approfondimenti e sconfinamenti nella letteratura disegnata saranno presi in analisi quotidianamente attraverso fumetti, graphic novell, cinema di animazione.....

Gli studenti porteranno il proprio bagaglio di interessi, specialmente rivolti alla contemporaneità attraverso i media più influenti nella cultura giovanile.

Durante il corso verranno eseguiti dei laboratori atti a sviluppare le capacità progettuali insite nella professionalità della materia.

Altre saranno organizzati workshop e conferenze con professionisti del settore.

Contenuti e tematiche

La componente teorica affronterà i seguenti temi:

dalla scrittura all'immagine

il bisogno di comunicare

la storia dell'editoria

il mestiere di scrivere

scrivere nel mondo

la divulgazione

il mercato del libro

le immagini

immagini e nuove tecnologie

la grafica digitale

Tecniche di progettazione

Il disegno illustrativo

Il disegno, la pittura, l'illustrazione

Interpretazione e personalizzazione del testo

La fantasia, l'immaginazione, il "non detto": la traduzione del testo in immagini

Breve storia dell'immagine illustrativa nei libri, riviste, carta stampata

Dopo una trattazione teorica storica verranno mostrate e spiegate le modalità di utilizzo dei vari software più comunemente utilizzati, in relazione alla propria ricerca artistica:

Analisi dei differenti supporti elettronici

Uso della tavoletta grafica

Photoshop

Corel Painter

Indesign

Programmi simili o attinenti alla progettazione grafica, pittorica.

Nuove tecnologie espressive

1-Grafica e pittura digitale

2-Pittori e disegnatori elettronici

3-Componenti espressive oltre la pagina: animazione, fotografia, fumetto, illustrazione, serigrafia, nuovi metodi di stampa su vari materiali.

Tipologia della didattica

L'organizzazione del corso prevederà una componente teorica seguita da un laboratorio.

Dopo una introduzione il discente lavorerà in ambito laboratoriale, sia eseguendo esercizi, sia preparando il proprio personale lavoro da portare in luogo d'esame.

Modalità di accertamento finale

Il discente dovrà presentare all'esame un proprio lavoro originale, coadiuvato da una breve spiegazione che attesti la ricerca intrapresa.

Verrà consigliata una bibliografia generale circa la conoscenza e l'interpretazione del racconto in questione.

Durante le fase di lavorazione sarà impegno del docente fornire tutti gli strumenti bibliografici possibili al fine di implementare i requisiti culturali del discente.