

Illustrazione 2

Primo Livello
C.F. 10 | ore 125
Anno Accademico 2024/2025
Prof. Giuseppe Calderone
Cultore della materia Lucrezia Barbagallo

Sin dalle prime forme di trascrizione, dalle incisioni rupestri alle trascrizioni su papiri e pergamene, l'essere umano ha cercato di configurare attraverso un segno una relazione tra significato e comunicazione attraverso una riproduzione visiva.

Le illustrazioni, nella naturale evoluzione socio-culturale, hanno sempre tradotto le tematiche culturali dai testi sacri ai testi scientifici, dai brani letterari alle enciclopedie, dalle scoperte archeologiche ai quotidiani, ai primi manifesti, fino ad oggi dove trovano posto in spazi diversi da quelli tradizionali articolando testi e immagini nei riquadri delle vignette o dei fumetti, nel cinema e nei nuovi media informatici.

La diffusione dell'immagine accompagnata al testo che "illustri", cioè codifichi un testo e lo rende più comprensibile o affabile allo sguardo, il contenuto si è sempre legata alla concezione culturale dell'epoca. Uno dei settori che ha concesso libero sfogo espressivo e grande rilevanza all'immagine è senza dubbio quello letterario. Da tempo le tecniche di stampa tradizionali hanno prodotto innumerevoli riproduzioni di immagini di accompagnamento all'interno dei volumi, ma è dall'ottocento, con le illustrazioni di Gustave Doré e di altri disegnatori dell'epoca, che l'illustrazione prende i natali e forma la narrazione visiva che ancora oggi accompagna molti testi illustrati. Ad oggi l'immagine e le tecniche utilizzate nel realizzarle, sono varie e legate a schemi e impostazioni atte alla comprensione. Dalle tavole di Alice in Wonderland ad oggi si sono sviluppate forme di narrazione dove il testo è quasi assente e il compito della narrazione è demandato alla sola interpretazione visiva: cioè all'immagine. Questo settore riguarda il mondo dell'infanzia e la produzione dei cosiddetti Albi illustrato e i Silent book.

La materia prevede l'analisi e lo studio tecnico del disegno e della composizione in relazione alla ricerca e all'acquisizione delle tecniche idonee al progetto individuale, prestando attenzione alle caratteristiche peculiari del segno, della relazione dello stesso con la rappresentazione. Tale intervento terrà conto delle sfaccettature intime, espressive e simboliche dei singoli allievi atte alla produzione editoriale e in vari settori produttivi.

Il piano di lavoro prevede lo studio dell'Albo illustrato e dei Silent book, oltre alle prerogative delle illustrazioni per vari settori editoriali, con la realizzazione di lavori basati sulle prerogative segniche legate alle necessità caratteriali ed espressive del singolo allievo, realizzati secondo le tecniche di stampa tradizionali e digitali, rispettando la relazione tra l'immagine e il testo.

A tal proposito agli studenti viene richiesto di produrre:

- a) l'illustrazione della copertina di un album discografico o CD audio;
- b) la produzione di un Silent book su uno dei racconti di vita quotidiana ideata dai discenti;
- c) la produzione di un'illustrazione per una striscia fumettistica a tema sociale.

Per tali elaborati gli allievi potranno scegliere da una lista di proposte presentate dal docente. I progetti devono essere revisionati e presentati entro la fine delle lezioni. In sede d'esame, insieme ad ogni elaborato dev'essere ad una breve scheda informativa che illustri l'operato.

Allegati:
elenco materiale e bibliografia

Prof. Giuseppe Calderone

Illustrazione 2

Primo Livello
C.F. 10 | ore 125
Anno Accademico 2024/2025
Prof. Giuseppe Calderone
cultore della materia Lucrezia Barbagallo

Elenco materiali

l'allievo è libero di utilizzare tutti i materiali legati alla tradizione del disegno – matite dalla HB fino alla 8/9 B, sanguigna, pastelli, crete, acquerelli, pennini, inchiostri di china, carte di varia natura compreso l'utilizzo dei più contemporanei mezzi digitali.

Bibliografia

- Paola Pallottino, "Storia dell'illustrazione italiana. Libri e periodici dal XV al secolo", ed. la casa Usher, 2020.
- Faeti Antonio, Guardare le figure. Gli illustratori italiani dei libri per l'infanzia, ed. Donzelli, 2011.
- Barbieri Daniele, Breve storia della letteratura a fumetti, ed. Carocci, 2014.
- Marcella Terrusi, Meraviglie mute, Carocci editore. 2017.
- Marcella Terrusi, Albi illustrati, Carocci editore, 2012.
- Hamelin, Ad occhi aperti, leggere l'albo illustrato, Donzelli editore, 2021.
- Anna Castagnoli, Il manuale dell'illustratore, Editrice Bibliografica, 2016.

per approfondimenti:

- Daniela Vasta, Storie di incisori, Gangemi editore, 2019.
- Vanni Codeluppi, Storia della pubblicità Italiana, Carocci editore, 2013.
- Marco Feo, Storyboarding dalla parola all'animazione, ed. Apogeo, 2011.
- Grandi Arti Contemporanee, Grafica, voll. 8/9 ed. Electa/Panorama, 2005.

Prof. Giuseppe Calderone