

—Syllabus

Dipartimento di arti visive

DAPL04—

Diploma Accademico di Primo livello in Grafica, illustrazione

corso in Grafica, Illustrazione

Illustrazione 2

Codice ABAV 02 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2024–2025

Professore Giuseppe Calderone

Titolare di ruolo di Tecniche dell'incisione - Grafica d'arte (ABAV 02)

Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppecalderone@abacatania.it

Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 15:00 alle 17:00 (previa prenotazione tramite PEO)

Sede: Via Barletta / Microsoft Teams (codice del team dd6dedb)

Cultore della materia: Lucrezia Barbagallo

—Obiettivi formativi

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.

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 Dorè e di altri disegnatori dell'epoca, che l'illustrazione prende i natali e forma la narrazione visiva che ancora oggi accompagna molti testi illustrati. 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.

Per maggiori dettagli visionare il programma didattico.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Lezioni frontali in aula. Scansione giornaliera (6 ore)

Il semestre: come da Palinsesto del II semestre a.a. 2024–25

—Esercitazioni e revisioni

Non sono previste esercitazioni intermedie.

L'accesso alle revisioni è libero su prenotazione via PEO .

Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto.

—Elaborato finale

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da esporre/visionare contestualmente all'esame. L'elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le seguenti caratteristiche: rispecchiare le indicazioni degli elaborati richiesti, le capacità e la propria personalità.

—Modalità esame

Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione.

La valutazione comprenderà anche le esercitazioni intermedie e l'elaborato finale dove espressamente richiesti.

—Prerequisiti richiesti

Conoscenza del segno, dei toni, dei volumi, delle tecniche base, della stampa tradizionale e non.

—Frequenza lezioni

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all'80% della totalità della didattica frontale come previsto da pannello, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Contenuti e programmazione del corso

1. Il segno e il disegno come tecnica base della costruzione dell'immagine. Correlazione tra spazio e campo visivo per la costruzione delle scene.	5. Lo sviluppo di immagini e delle tecniche adatte alla realizzazione delle illustrazioni atte alla costruzione e rendere fluido il percorso narrativo.

2. L'impianto scenico delle immagini e delle illustrazioni per i vari settori di produzione editoriale. La satira e l'informazione sulle riviste e giornali di informazione e dei manifesti.

3. L'immagine e la comunicazione. Lo sviluppo dell'illustrazione in Italia per ragazzi, per un pubblico adulto. Le necessità visive delle fasce d'età e caratteristiche necessarie per la costruzione dell'illustrazione.

4. La costruzione delle vignette e dei seguenti campi di sviluppo e la costruzione degli storyboard come base narrativa per vari settori. Gli Albi Illustrati e i Silent book.

—Testi di riferimento obbligatori

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.

—Testi di approfondimento consigliati

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.

—Altro materiale didattico

Materiale distribuito in file, se necessario, sviluppato per la comprensione del programma.

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) sono supportati da professori e da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell'avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso.

Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it

—Nota di trasparenza

Il seguente Syllabus è l'unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il conseguimento della disciplina nell'a.a. in oggetto, non saranno pubblicati né presi in considerazione altri programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non potranno essere modificate dopo l'avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.

—Calendario revisioni

Professore Giuseppe Calderone

a.a. 2024–2025

—Obiettivo degli incontri

Verificare le conoscenze acquisite dallo studente, chiarire dubbi, consigliare metodologie più consone e i progressi degli elaborati.

—Modalità di svolgimento

Disciplina: Illustrazione 2 (ABAV 02);

Orario di revisione: dalle 15:00 alle 17:00; mese di luglio tutti i giovedì dalle 10:00 alle 12:00.

Sede: Via Barletta / Microsoft Teams (codice del team dd6dedb).

—Calendario delle revisioni

1. giovedì 12 giugno 2024 ore 15:00-17:00

2. giovedì 03 luglio 2024 ore 10:00-12:00

3. giovedì 10 luglio 2024 ore 10:00-12:00

4. giovedì 17 luglio 2024 ore 10:00-12:00

— Profilo professore

— Profilo biografico

Nato 1975, dopo il corso sperimentale Grafico Visivo del Liceo Artistico ha conseguito il Diploma Accademico (1999) in Decorazione e il successivo (2007) il Diploma di secondo livello in Arti visive e Discipline per lo spettacolo in Grafica. Si occupa di arti visive e grafica.

Dal 2010, di ruolo dal 2018, è Docente presso l'Accademia di belle Arti Catania e Catanzaro. Collaboratore saltuario come grafico dal 2004 al 2009 con lo Studio di Architettura "Studio a2" e nel 2010 per le riviste free press L'inchiostro, Next l'ink. Per quest'ultima ha realizzato un'illustrazione su Usain Bolt pubblicata nel numero 0. Nel 2013 sono pubblicate sue illustrazioni nei numeri 7/8, 9/10 e 11 del tabloid free press New l'ink e un'opera pittorica per il testo di poesie di Rocco Giudice "Versi Apocrifi".

Partecipa ai progetti di "Arte urbana" del 1998, alla manifestazione indetta da Antonio Presti nel 2005 "500 BANDIERE PER ESSERE CITTÀ" e al progetto di STREET ART per la riqualificazione del quartiere dell'acqua nuova a Caltagirone nel 2015.

Inoltre nel 2013 è presente al progetto CIVITATIS ARTEFICES, Protagonisti della città con un'opera pubblica per il comune di Acireale.

Nel 2022 realizza l'immagine per uno dei manifesti per Donna Fugata Film Fest (DFFF).

Vive e lavora ad Aci Catena.

—Eventuali allegati

Tra le diverse esposizioni si menzionano:

- 2007 CENTO ARTISTI INTORNO AL GIARDINO, CONTEMPORANEAMENTE UNO;
- 2008 PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2007, CONTEMPORANEAMENTEVIOLA, GREEN SPLASH, BLUE SPLASH, CONTEMPORANEAMENTE 2;
- 2009 EROS 69, CONTEMPORANEAMENTENERO, 12 MOVIMENTI, NO CRASH;
- 2010 QUADRERIA DEI POETI PASSANTI, ORA SEI COSTANTI, 6ª GIORNATA DEL CONTEMPORANEO;
- 2011 ART FACTORY 01, IL BOSCO D'AMORE, ARTE PER ALTRO;
- 2012 ART MARKET BUDAPEST;
- 2013 VERSI APOCRIFI, ARTE PER ALTRO;
- 2014 ACIREWRITE, LA DEVOZIONE DI S. AGATA. OMAGGIO ALLA SANTA, ART FACTORY 04, CONTEMPORANEAMENTEROSSO, I MOSTRA INTERNAZIONALE DEL LIBRO D'ARTISTA;
- 2015 MAIL ART NOTO, CHARTAE, LITINERARIO;
- 2016 OPEN eleven for GAP, SHEKINAH, IMMAGO MUNDI;
- 2017 MAIL ART PROJECT FOR EMERGENCY, One_Dodici da GAP;
- 2019 AGRODOLCE.
- 2021/2022 DIARIO DI BORDO.

Tra le diverse esposizioni e biennali di grafica si citano:

- 2003 PREMIO ACQUI, VI BIENNALE PER L'INCISIONE;
- 2005 PREMIO ACQUI, VII BIENNALE PER L'INCISIONE;
- 2007 PREMIO ACQUI, VIII BIENNALE PER L'INCISIONE;
- 2008 Xiloxilo;
- 2009 XXIII Premio di FIBRENUUS;
- 2010 XXIV Premio di FIBRENUUS, Signum Signa Narrat;
- 2012 PERCORSI PARALLELI, NUOVI CONFINI;
- 2013 LA FEBBRE DAL 3 AL 6, NOTO INCISA;
- 2016 SEGNI AGATHAE;

2019 PANCHINA ROSSA; MAN – NATURE – TECHNOLOGY, SAMOTLOR EXHIBITION AND COMPETITION WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION OF SMALL- SCALE GRAPHIC ARTS AND EX-LIBRIS, Russia.

2021 22 GRENCHE TRIENNIAL OF SMALL FORMAT GRAPHICS, Svizzera; XVI BIENNAL INTERNACIONAL DE GRAVT JOSEP DE RIBERA, Xativa, Spagna; XVII CONCORSO INTERNAZIONALE EX LIBRIS, Ruse, Bulgaria.

2022 XVIII CONCORSO INTERNAZIONALE EX LIBRIS, Ruse, Bulgaria; XIII CONCORSO INTERNAZIONALE EX LIBRIS GLIWICW CIESZYN, Polonia.