

DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA' FORMATIVA
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT

Titolo/eventuale codice dell'unità formativa: ILLUSTRAZIONE - ABAV02

Name/code of the educational unit: ILLUSTRATION – ABAV 02

Tipo di unità formativa: OBBLIGATORIA

Type of educational unit: COMPULSORY

Anno/semestre di studio: SECONDO ANNO – primo semestre

Year/semester of study: SECOND YEAR – first semester

Numero di crediti attribuiti: 6 CFA

Number of ECTS credits allocated: 6 CFA

Nome del docente: FRANCO SPALIVIERO

Name of the lecturer: FRANCO SPALIVIERO

Risultati di apprendimento:

Completato il corso e superata la verifica di profitto, lo studente:

- possiede una metodologia progettuale e le basi per affrontare le fasi di ideazione e realizzazione di un racconto illustrato in cui sia prevista l'elaborazione di personaggi, decori e ambiente;
- sa orientarsi nel mondo dell'illustrazione intesa come forma d'arte e come possibilità professionale;
- conosce gli ambiti dell'illustrazione *fiction* e *non fiction*; ha cognizione dei ruoli e delle figure professionali attinenti il mondo delle produzioni editoriali e dell'immagine applicata alla divulgazione scientifica e alla comunicazione commerciale.

Learning outcomes:

At the end of the course, students:

- will be familiar with project methodology, as well as the basics required to complete every stage involved in creating an illustrated story with characters, decoration and environments, from conceptualisation to realisation;
- will know how to work in the world of illustration as a form of art and professional opportunity;
- will be aware of fictional and non-fictional illustration environments;
- will understand positions and professional roles in the world of images and editing applied to popular science and commercial communication.

Modalità di erogazione: TEORICO-LABORATORIALE

Mode of delivery: Presence / Workshop

Pre-requisit e co-requisiti: NESSUNO

Pre-requisites and co-requisites: none

Contenuti dell'unità formativa:

L'illustrazione come area di ricerca, analisi, progetto e realizzazione che spazia dalla comunicazione editoriale all'advertising. La figura dell'illustratore, i ruoli del committente, del fruitore e delle figure professionali del mondo dell'editoria. L'illustrazione *fiction* e *non fiction*. Come raccontare per immagini: l'analisi del testo e scelta delle sequenze da illustrare, la documentazione, lo spazio e il tempo nella narrazione; disegno, segno, forma e composizione, l'inquadratura; materiali, supporti e tecniche grafico-pittoriche e digitali; linguaggi e stili; cenni sulle procedure grafiche di pre stampa, stampa, allestimento e distribuzione del libro.

Course contents:

Illustration as an area of research, analysis, design and realisation ranging from editorial communication to advertising. The illustrator, client, user and other professional figures in the editorial world. Fictional and non-fictional illustration. How to story-tell in images: analysing the text and selecting the sequences to illustrate, documentation, the space and time of the narration; drawing, notes, form and composition, framing; materials, graphic-pictorial and digital techniques and support; languages and styles; graphic procedures for pre-printing, printing, preparation and distribution of the book.

Lecture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti

J. Berger, *Sul disegnare*, Milano, Libri Scheiwiller, 2007

E. Detti, *Senza Parole*, Roma, Valore Scuola, 2002

G. Di Napoli, *Disegnare e conoscere*, Torino, Einaudi, 2004

C. Lapointe, *Le livre du livre*, Paris, Gallimard, 1996

S. McCloud, *Capire il fumetto*, Torino, Pavesio, 1996

S. McCloud, *Fare il fumetto*, Torino, Pavesio, 2007

P. Pallottino, *Storia dell'illustrazione italiana*, Bologna, Zanichelli, 1988

Vitti/Folchi, *Il meccanismo della visione*, Ferrara, Italo Bovolenta, 1992

Per specifici temi di ricerca, la bibliografia sarà indicata e discussa in relazione all'argomento trattato, alle immagini e ai "luoghi" da indagare.

Recommended or required reading and other learning resources/tools

J. Berger, *Sul disegnare*, Milano, Libri Scheiwiller, 2007

E. Detti, *Senza Parole*, Roma, Valore Scuola, 2002

G. Di Napoli, *Disegnare e conoscere*, Torino, Einaudi, 2004

C. Lapointe, *Le livre du livre*, Paris, Gallimard, 1996

S. McCloud, *Capire il fumetto*, Torino, Pavesio, 1996

S. McCloud, *Fare il fumetto*, Torino, Pavesio, 2007

P. Pallottino, *Storia dell'illustrazione italiana*, Bologna, Zanichelli, 1988

Vitti/Folchi, *Il meccanismo della visione*, Ferrara, Italo Bovolenta, 1992

Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:

Lezioni frontali; esecuzione di disegni, illustrazioni ed esercizi grafici dimostrativi. L'attività laboratoriale prevede l'impiego di materiali didattici forniti dal docente e reperibili online. Sono previsti: revisioni periodiche, incontri/seminari con illustratori e operatori editoriali; uscite didattiche.

Learning activities and teaching methods:

Teacher-led lessons, drawing exercises, illustrations and graphic demonstration exercises. In the workshop sessions, students will use educational material provided by the teacher and accessible online. Students will attend: regular revision sessions, meetings/seminars with illustrators and editors, educational trips.

Metodi e criteri di verifica del profitto:

Nella valutazione d'esame si terrà conto del grado di preparazione conseguito nelle diverse componenti che devono costituire il progetto finale. Almeno due settimane prima della data stabilita per l'esame è indispensabile che il candidato consegni o invii al docente i seguenti elaborati: 1) una relazione che illustri il percorso progettuale con inserite fonti iconografiche, immagini e foto di riferimento, gli schizzi, i disegni, il layout, la documentazione raccolta, i vari e diversi passaggi del percorso progettuale e operativo (compresi i tentativi e le ipotesi scartate), le prove e le illustrazioni definitive, le applicazioni impiegate; iconografia, bibliografia, sitografia. 2) il prototipo del libro in pdf e in copia cartacea (una copia da lasciare per l'archivio del corso).

Assessment methods and criteria:

Students will be marked based on how they prepared the different elements of their final project. At least two weeks before the exam, students must submit the following work to the teacher: 1) a report detailing the design process, with iconographic sources, images and photographs for reference, sketches, drawings, layouts, collected documentation, the different stages of the design and creation process (including attempts and rejected hypotheses), tests, final illustrations, applications used; iconography, bibliography, websites. 2) a prototype of the book in PDF format, as well as a paper copy (one copy will be stored by the academy).

Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano

Language(s) of instruction/examination: Italian