

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

Titolo/eventuale codice dell'unità formativa: ARTE DEL FUMETTO / ABPR20

Name/code of the educational unit: COMIC ART / ABPR20

Tipo di unità formativa: OBBLIGATORIA

Type of educational unit: COMPULSORY

Anno/semestre di studio: 3° ANNO

Year/semester of study: 3rd YEAR

Numero di crediti attribuiti: 6 CFA / ECTS

Number of ECTS credits allocated: 6 CFA /ECTS

Nome del docente / Name of the lecturer: MAURO MARCHESI

Risultati di apprendimento:

Dopo aver completato il corso e superato la verifica del profitto, lo studente conosce: le competenze tecniche e scientifiche di base atte a intraprendere la professione di fumettista, illustratore e narratore per immagini. Competenze applicabili al mondo editoriale, multimediale e relativo alla comunicazione applicata sia ai campi commerciali che sociali. La figura professionale formata dal corso ha quindi una doppia valenza, quella dell'autore completo e indipendente nello svolgimento delle attività creative destinate ai campi specifici di riferimento e quella del collaboratore di strutture organizzate (redazioni, studi o agenzie di comunicazione).

Gli studenti potranno quindi utilizzare le competenze acquisite nei campi relativi all'editoria intesa come complesso di attività imprenditoriali di produzione e gestione di contenuti riproducibili in serie e della loro diffusione e commercializzazione in forme trasmissibili attraverso i media (e oggi anche attraverso le reti telematiche). Il mercato di riferimento non è quindi più semplicemente quello nazionale o europeo ma quello internazionale.

Il corso approfondirà sia le tecniche del linguaggio del fumetto che l'utilizzo del software di riferimento per il disegno digitale: Clip Studio Paint Ex. Questo permetterà di utilizzare il flusso di lavoro completamente digitale o quello ibrido tra strumenti tradizionali e la più moderna e ormai imprescindibile tecnologia digitale.

Learning outcomes:

After completing the course and passing the achievement test, the student will know: the basic technical and scientific skills to undertake the profession of comic artist, illustrator and storyteller. Skills applicable to the editorial, multimedia and communication world applied to both the commercial and social fields. The professional training provided by the course therefore has a dual significance, that of a complete and independent artist able to carry out creative activities for the specific fields of reference and that of associate who contributes to organised structures (editorial offices, studios or communication agencies).

Students will therefore be able to use the skills acquired in publishing related fields, defined as a complex of entrepreneurial activities involving the production and management of content that can be reproduced in series and published and marketed in forms that can be transmitted through the media (and now by electronic means). The target market is therefore no longer simply national or European, but rather international.

The course will further the knowledge of both the techniques of the comic language and the use of the principal software for digital drawing: Clip Studio Paint Ex. This program makes it possible to use a fully digital workflow or a hybrid workflow employing traditional tools and

the most modern, and now indispensable, digital technology.

Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale

Mode of delivery: Presence/workshop

Pre-requisiti e co-requisiti: nessuno

Pre-requisites and co-requisites: none

Contenuti dell'unità formativa: Il fumetto è un linguaggio diffuso nel novecento ma con origini nel secolo precedente. Viene definito Letteratura disegnata o Arte sequenziale ed è ormai entrato nella cultura popolare influenzando il cinema, l'arte moderna, la moda e la comunicazione sia commerciale che sociale. Il corso analizza gli elementi che compongono questo linguaggio e le tecniche per la sua realizzazione.

Teoria del linguaggio del fumetto-Il concetto di *closure*: lo spazio bianco o il segreto del fumetto; Scott Mc Cloud-Analisi degli elementi concettuali e compositivi delle immagini.-Studio e utilizzo delle inquadrature, valenze psicologiche e spaziali.; Wally wood le 22 composizioni efficaci-Elementi di sceneggiatura;-Lo *storytelling*;-La costruzione grafica del personaggio;-Tecniche di rappresentazione degli ambienti, Inio Asano-L'utilizzo della documentazione fotografica; Glen Orbik-Studio delle espressioni;-Gli strumenti per il disegno e il ripasso a china, le tecniche digitali;-Il peso della linea, le ombre e il drappeggio;-Il flusso di lavoro digitale e classico;

Disegno digitale-Presentazione dell'interfaccia del software (Clip Studio Paint)

-Creazione documento. Risoluzione, misure, margini di stampa-Tool e subtool- Proprietà (stabilizzazione)-I layers. Tipologie (vector e raster)

-Importazione foto e matite o tavole scansionate-Separazione del tratto dal foglio- Visione video autore: Inio Asano-Estrazione linea con CSP-I retini-Le maschere-I ruler: prospettici, speciali e linear-Marionette 3D manipolazione e personalizzazione personaggi-Colorazione cell shading.-Il flatting-Blocco dei pixel trasparenti-Le ombre, le luci, le sfumature-Reference layer per pennelli-Secchiello e bacchetta magica-Funzione antioverflow: attivazione parametri e esercizio-I blending modes-*Interazione con altri softwares grafici*

Course contents:

The comic book is a language that became popular in the twentieth century but has its origins in the previous century. It is called Graphic Storytelling or Sequential Art and has now entered popular culture, influencing cinema, modern art, fashion and both commercial and social communication. The course analyses the elements that make up this language and the techniques used to create it.

Theory of comic book language - The concept of *closure*: the white space or the secret of the comic book; Scott Mc Cloud - Analysis of the conceptual and compositional elements of the images; Study and use of frames, psychological and spatial meaning; Wally wood the 22 effective compositions - Screenwriting elements; *Storytelling*- The graphic construction of the character; Techniques for the representation of the environments, Inio Asano - The use of photographic documentation; Glen Orbik - Study of expressions; The tools for drawing and inking (India/black ink), digital techniques; The weight of the line, shadows and drapery; Digital and classic workflows;

Digital Drawing-Presentation of software interface (Clip Studio Paint)

-Document creation. Resolution, measurements, printing margins - Tools and subtools - Properties (stabilisation) - The layers. Types (vector and raster)

- Importing photos and pencils or scanned panels- Separation of the line from the sheet - Video artist vision: Inio Asano - Extract line with CSP - Screens - Masks - Rulers: perspectives, special and linear - Marionette 3D manipulation and personalisation of characters - Cell shading colouration - Flatting - Transparent pixel blocking - Shadows, lighting, shades - Reference layer

with pen and brush tools - Bucket fill and magic wand - Anti-overflow: parameter activation and operation - Blending modes- *Interaction with other graphic software tools*

Lecture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti

Recommended or required reading and other learning resources/tools:

Capire il fumetto - Scott Mc Cloud

Editore: Pavesio; 3 edizione (25 gennaio 2007)

Collana: Master

Lingua: Italiano

ISBN-10: 888781080X

ISBN-13: 978-8887810806

Tavoletta grafica Wacom / Wacom pen tablet

Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: lezioni collettive

Learning activities and teaching methods: class work

Metodi e criteri di verifica del profitto: composizione realizzata dal candidato

Assessment methods and criteria: composition produced by the candidate

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

Language(s) of instruction/examination: Italian