

Accademia di Belle Arti Sanremo

Dipartimento di Arti Visive
Scuola di Pittura
Corso di PITTURA

Dipartimento di Arti Visive
Scuola di Grafica
Corso di GRAFICA E ILLUSTRAZIONI

Anno Accademico 2020/2021

CODICE: ABPR02 DISCIPLINA: ILLUSTRAZIONE 2 SETTORE: TECNICHE DELL'INCISIONE

DOCENTE ANNA SKOROMNAYA

OBIETTIVI FORMATIVI

- Organizzazione delle conoscenze specifiche relative ai linguaggi grafici sia tradizionali sia consolidati dai diversi sistemi tecnologici di produzione dell'immagine.
- Studio e pratica attuativa dei fondamentali strumenti inerenti alla composizione e al disegno. Lettura storica e contemporanea dei principali linguaggi espressivi nel campo grafico, apprendimento degli elementi grafici ed illustrativi dei prodotti editoriali. Progettazione grafica di *maquettes* di prodotti editoriali, tra cui brochure, depliant, cartelline o altre produzioni cartacee, attraverso un percorso graduale che consenta agli studenti di giungere alla realizzazione di un "libro d'arte".
- Prassi laboratoriale finalizzata all'elaborazione delle molteplici possibilità di composizione ed illustrazione, apprendimento dei fondamenti delle principali tecniche grafiche, da quelle calcografiche alle più contemporanee, quali quelle digitali e multimediali.
- Presentazione degli strumenti operativi dell'illustrazione, con particolare attenzione all'uso del segno nella realizzazione della complessità tonale, proporzionale, ritmica e stilistica, nonché agli aspetti relativi alla texture e al movimento compositivo. Cognizione di tecniche, mezzi, supporti, materiali ed elementi tipici dell'illustrazione all'interno del prodotto editoriale, per la realizzazione dell'immagine a sostegno alle diverse forme narrative e della comunicazione.
- Acquisizione di competenze tecniche avanzate volte ad acquisire la consapevolezza delle proprie inclinazioni, affinate con le capacità di analisi e di lettura critica del mondo della grafica d'arte. Orientamento al pensiero artistico e creativo, quale elemento necessario ed imprescindibile per l'impostazione di nuovi concetti di ricerca capaci di consentire la personalizzazione dei propri prodotti artistici.

CONTENUTI DIDATTICI

Il percorso si articola sulle seguenti sequenze concernenti le prospettive:

- Teorica: panoramica storica del fenomeno della grafica d'arte, i maggiori protagonisti e le loro opere. Le basi della composizione, illustrazione dei principali strumenti, mezzi ed elementi per la sua realizzazione. Le caratteristiche e la classificazione di un'opera d'arte grafica. I diversi linguaggi espressivi dell'illustrazione. Studio del contenuto dei prodotti editoriali. Lo spazio illustrativo nelle produzioni grafiche cartacee. Il libro d'arte.
- Pratica: esercitazioni all'uso dei diversi mezzi espressivi e del segno all'interno di un'opera d'arte grafica. Realizzazione di varie tipologie di opere grafiche attraverso l'utilizzo dei diversi strumenti compositivi. Creazione di illustrazioni a tema. Produzione di opere grafiche digitali ed elaborazione digitale dei lavori eseguiti a mano libera. Progettazione di *maquettes* di un libro d'arte. Realizzazione di un ciclo illustrativo, con successiva elaborazione digitale e preparazione alla stampa, per la produzione finale di un libro d'arte.

METODOLOGIA

- Lezioni teoriche, seguite dall'analisi diretta del materiale didattico-museale, funzionali a trasmettere la conoscenza storica della materia, fornire le necessarie competenze sugli strumenti e mezzi di composizione come base dell'illustrazione, mostrando l'ampia gamma delle differenze stilistiche e dei linguaggi visivi e percettivi dell'illustrazione nelle opere dei principali protagonisti del mondo della grafica d'autore, in modo da aiutare gli studenti a definire la propria qualità tecnica e a raffinare il proprio stile illustrativo.
- Lezioni pratiche consistenti nell'analisi delle varie fasi della produzione artistica degli studenti, con il loro necessario coinvolgimento nella discussione degli elaborati, funzionale ad elevarne la capacità analitico-valutativa dei contenuti dell'elaborato grafico, dei processi d'interazione fra segno e messaggio e degli strumenti di composizione e di struttura grafica dell'opera. Obiettivo principale delle lezioni pratiche è quello di assistere gli studenti nel coltivare le proprie competenze tecniche ed il gusto artistico, il senso della plasticità della forma e la capacità di trovare una soluzione grafica ottimale per un determinato messaggio illustrativo.
- Produzioni autonome, di particolare importanza per lo sviluppo pratico delle competenze grafiche dello studente, funzionali a formare le capacità di relazione consapevole con la percezione della forma e con l'uso degli strumenti compositivi. Le prove pratiche autonome aiutano, infatti, a definire e a perfezionare le caratteristiche stilistiche della propria produzione artistica oltre ad elaborare le proprie soluzioni creative di design per l'editoria, realizzando, quindi, un portfolio indispensabile per la valutazione finale del percorso artistico dello studente, che costituirà una base fondamentale per la sua successiva attività professionale.

VERIFICHE PERIODICHE DEL PROFITTO

- Verifiche periodiche degli elaborati per ogni punto del programma oggetto di illustrazione.
- Prova finale consiste nella presentazione del portfolio contenente i migliori elaborati grafici, approvati dal docente durante il percorso accademico. Il numero degli elaborati deve rispondere ad almeno uno per ogni punto specifico del programma trattato durante il corso. Discussione degli elaborati con particolare attenzione alla valutazione delle competenze tecniche e compositive acquisite, tenendo conto, inoltre, della personalità e creatività manifestate nella realizzazione dei progetti, nonché della crescente autonomia operativa acquisita.