

CORSO D'ESAME: LAYOUT E TECNICHE DI VISUALIZZAZIONE

DOCENTE: MARCELLA PELUFFO

ILLUSTRAZIONE = TRASFORMARE PAROLE IN DISEGNI.

Il corso si propone di offrire all'allievo una panoramica sull'illustrazione; cos'è, a cosa serve, i suoi aspetti di comunicazione e di utilizzo.

Partiremo da un approccio storico teorico sull'evoluzione di questo linguaggio, per arrivare all'elaborazione personale di un testo.

L'allievo sarà accompagnato individualmente a perfezionare il proprio livello tecnico-artistico, attraverso un percorso creativo che porti ad esplorare linguaggi e tecniche specifiche nei diversi ambiti di applicazione, dall'illustrazione per l'editoria alla pubblicità.

Il corso intende anche affrontare il rapporto tra comunicazione e immagine, commessa e progettazione, rappresentazione concettuale o didascalica del testo. L'allievo imparerà ad analizzare i processi creativi utili a tradurre in immagini concetti e idee, a creare mondi e personaggi immaginari.

Lo studente verrà stimolato, nel suo percorso di ricerca, a identificare un proprio stile personale, creando un equilibrio fra la forza evocativa del segno e quella della parola.

Nell'ultima fase del percorso affronteremo nello specifico la costruzione del portfolio personale e l'approccio con la committenza.

CORSO TEORICO

- Cenni di storia dell'illustrazione
- Ruolo dell'illustratore nei vari ambiti della sua professione
- Analisi del testo e rapporto con l'immagine
- Rapporto testo/immagine: illustrazione didascalica o concettuale
- L'illustrazione oggi: confronti fra gli stili contemporanei
- Illustrazione editoriale e pubblicitaria, scopo, utilizzo e applicazioni:
 - a) illustrazione realistica per editoria divulgativa e scolastica,

b) illustrazione interpretativa per la narrativa,
pubblicità,
moda,
infanzia,
magazine.

- Approccio al mercato del lavoro:
rapporto con la committenza
analisi del brief,
presentazione di un progetto editoriale,
creazione di un portfolio.

CORSO PRATICO

- Materiali, tecniche e supporti
- Illustrazione manuale/digitale
- Studio dell'impostazione grafica dell'immagine:
tagli compositivi, prospettiva, teoria del colore,
- Ricerca iconografica e ricostruzione degli ambienti
- Studio del personaggio: dal carattere al contesto
- Elaborazione di un concetto: dalla parola al segno
- Progettazione e realizzazione di tavole a partire da un testo, in relazione alle diverse applicazioni dell'illustrazione
- Ricerca e individuazione di uno stile personale da cui partire per realizzare il progetto di tesi