

ILLUSTRAZIONE SCIENTIFICA

Docente: prof. Lucilla Carcano

Il corso si propone di fornire strumenti e competenze che consentano di operare nell'ambito dell'illustrazione di testi di carattere scientifico e didattico.

L'insegnamento sarà orientato ad una assidua e approfondita frequentazione delle forme viventi ed alla loro rappresentazione.

L'approccio analitico-descrittivo verrà valorizzato nella sua duplice funzione: come disciplina autonoma di studio e ricerca, in vista di una formazione professionale nell'ambito dell'editoria scientifica o didattico-divulgativa, ma anche come tramite per l'acquisizione di un bagaglio di contenuti che arricchiscano le relazioni con le altre discipline artistiche.

DIDATTICA di LABORATORIO

La pratica del disegno, inteso come insostituibile mezzo di studio, di analisi e di educazione dello sguardo, assume un ruolo centrale nell'attività laboratoriale. Insieme al disegno a matita, in toni di grigio o a colori, verranno approfondite le specificità tecniche proprie dell'illustrazione scientifica ad acquarello.

Verranno affinate le scelte tecniche più idonee alla resa della molteplicità di forme e superfici, pattern e configurazioni che il mondo naturale presenta allo sguardo.

L'osservazione oggettiva e soggettiva delle multiformi strutture organiche potrà favorire molteplici espressioni iconografiche, e suscitare una riflessione sul rapporto tra la rappresentazione didascalica del soggetto naturale e l'interpretazione soggettiva dell'artista.

Il lavoro di esercitazione e ricerca verrà fondato, il più possibile, sull'osservazione dal vero; laddove questo non sarà praticabile ci si avvarrà dell'ausilio di materiale fotografico e testi in consultazione, anche attingendo al prezioso patrimonio iconografico costituito dalla letteratura scientifica e naturalistica dei secoli passati. Inoltre il Museo di Storia Naturale costituirà un importante punto di riferimento per l'approfondimento di temi specifici.

DIDATTICA TEORICA

L'attività laboratoriale verrà supportata da una lettura storica e contemporanea della rappresentazione delle forme vegetali ed animali, e dalla trattazione scientifica delle relative tematiche anatomiche e morfologiche, premessa indispensabile alla progettazione e realizzazione di immagini riferite a forme reali e consapevolmente strutturate e dettagliate.

ESAME

La prova d'esame consisterà in una revisione del lavoro svolto durante il semestre. Gli elaborati verranno argomentati ed illustrati in una discussione orale, che dovrà evidenziare un'adeguata preparazione sui temi trattati durante il corso.

AMBITI TEMATICI

Elementi di storia dell'Iconografia scientifica e naturalistica

Rapporti tra Arte e Scienza

Elementi di Botanica e morfologia vegetale

Elementi di Zoologia e morfologia animale

Elementi di Anatomia Comparata

Forma, funzione ed evoluzione nel mondo naturale

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA

Al fine di una maggiore informazione sulla storia e sulle tecniche dell'illustrazione scientifica, e in particolare dell'illustrazione botanica, si consiglia la consultazione dei seguenti testi:

- Madeleine Pinault: *The painter as naturalist from Durer to Redouté*, 1991 (Flammarion)
- Wilfrid Blunt, William Stearn: *The art of botanical illustration*, 1994 (The Antique Collectors' Club Ltd.)
- Keith West: *How to draw plants - The techniques of botanical illustration*, 1983 (Herbert Press Ltd.)

Per orientarsi nel complesso mondo della botanica e nella relativa tassonomia e terminologia, può essere utile la consultazione dei seguenti testi:

- Michael Hickey, Clive King: *Illustrated glossary of botanical terms*, 2000 (Cambridge University Press)
- Ross Bayton, Simon Maughan: *Genealogia delle piante*, 2017 (Guido Tommasi Ed.)

Durante il corso, ed in particolare nel caso del vasto campo della zoologia, verranno indicati approfondimenti specificamente riferiti agli argomenti delle lezioni e saranno messe a disposizione degli studenti dispense tratte dai testi già citati ed ulteriori fonti.

MATERIALE NECESSARIO

PER TUTTE LE ESERCITAZIONI

LENTE DI INGRANDIMENTO (5 ingrandimenti)

BISTURI E PINZETTE per eventuali dissezioni

UN PICCOLO RIGHELLO

UNA CIOTOLA BIANCA

(diametro 10 - 20 cm, profondità 5 – 10 cm), per posizionare il materiale da studiare

UN VASO DI VETRO A COLLO STRETTO

(altezza circa 25 cm), per posizionare i soggetti botanici a stelo lungo

QUALCHE FOGLIO DI CARTA TIPO SCOTTEX

PER LE ESERCITAZIONI CON STUDIO A GRAFITE

CARTA

Blocco di carta da disegno di buona qualità a grammatura elevata (200 – 220 g/mq). Si consigliano Daler Rowney Heavyweight o Winsor & Newton Cartridge Pad Heavyweight, nel tipo liscio (Smooth) o ruvido (Fine grain), a scelta personale .

Formato del blocco: A4

MATITE in scala di durezza H e B

TEMPERAMATITE

GOMMA da disegno bianca

GOMMA PANE bianca

PER LE ESERCITAZIONI CON STUDIO AD ACQUARELLO

CARTA

Carta da acquarello cotone 100% SATINATA

(marche consigliate: Daler-Rowney, Fabriano Artistico Extra white).

Si può acquistare un blocco con fogli collati oppure, in alternativa più economica, un singolo foglio da tagliare in fogli più piccoli, di formato A4 o

A5. In questo caso si consiglia di scegliere la carta di grammatura superiore ai 300 g/mq (ad esempio 640 g/mq).

MATITE E GOMME (come sopra)

UN BARATTOLO a base larga per l'acqua

CIOTOLINE

per miscelare i colori (meglio se di ceramica)

QUALCHE FOGLIO DI CARTA TIPO SCOTTEX

PENNELLI

Pennelli sintetici per acquarello n° 1, 2, 4, 6

(marche consigliate: Winsor&Newton Cotman, Tintoretto, Borciani Bonazzi)

UN TUBETTO DI TEMPERA BIANCA

ACQUARELLI (in tubetto o in tavoletta)

Marche consigliate: Winsor&Newton, Schmincke, Senellier

Gli acquarelli Winsor& Newton esistono nelle due serie: Cotman (più economica), e Professional. Quest'ultima presenta una gamma di tinte più ampia e una qualità più elevata.

Colori consigliati per la tavolozza base:

(nomenclatura riferita alla gamma Winsor&Newton)

Giallo:

Lemon yellow, Cadmium Yellow

Rosso:

Cadmium red, Alizarine Crimson, Permanent rose

Blu:

Cobalt blue, Cerulean blue

Terre:

Raw Sienna, Burnt Sienna, Raw umber

Verdi:

Permanent sap green, Hooker's green

Altri colori utili:

Winsor violet, Indigo, Quinacridone gold, Van Dyck Brown, Brown Madder