

LAYOUT E TECNICHE DI VISUALIZZAZIONE

PROGRAMMA DIDATTICO

Prof. Davide Zanoletti

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso ha come obiettivo la creazione di un libro illustrato a partire dalla lettura di un testo dato.

In un primo approccio il disegno sarà il mezzo per esprimere un'idea ed il mezzo per realizzarla. Verrà richiesto agli studenti di immaginare quante più soluzioni possibili sul tema del corso e poi utilizzare il disegno per raccontare la propria storia a se stessi ed a chi guarda. Si inizierà a progettare da un foglio di carta bianco e una matita, per poi arrivare ai definitivi, utilizzando tecniche tradizionali e tecniche digitali. Le tecniche di rappresentazione saranno diversificate da studente a studente, perché inevitabilmente differenti saranno le idee proposte.

METODOLOGIA

Si terranno lezioni sulla composizione delle immagini, su storyboard e sequenza di immagini, su come assemblare testo e immagini, sui formati di stampa, sulle tecniche di illustrazione, su tempi e ritmi delle illustrazioni, e su come trasformare tutto questo in un lavoro personale. Saranno mostrati e studiati numerosi esempi di illustrazioni, storiche e moderne. Si procederà inoltre a raccontare la storia degli albi illustrati, con particolare accento sugli esponenti più importanti e contemporanei.

Si chiederà agli studenti di utilizzare il disegno per progettare un albo illustrato, cioè una storia raccontata attraverso parole e immagini. Progettare un albo illustrato significa avere una storia da raccontare e scegliere con quale linguaggio e quale tecnica illustrarla, avendo grande rispetto nell'intelligenza e nel gusto estetico dei bambini. Illustrare un testo non significa rendere più piacevole o allettante la lettura : l'illustratore non deve cadere nelle RIDONDANZE (Munari), cioè semplici descrizioni di quello che è scritto.

L'illustratore interpreta il testo e ne dà il suo punto di vista e fornisce altri strumenti per il viaggio che è la lettura: le immagini che crea rivelano l'anima nascosta delle parole e tra le parole.

Una buona illustrazione quindi fornisce altre informazioni in un sistema di rimandi con la parte scritta: in questo senso IMMAGINI E TESTO SONO COMPLEMENTARI perché quello che non c'è nel disegno c'è nello scritto e viceversa. Erroneamente si pensa che illustrare per l'infanzia significhi utilizzare tanti colori e forme semplici e chiare, magari senza sfumature, perché siano immediatamente comprensibili. In teoria dovrebbero essere rassicuranti e ben educate e semplici a tal punto da spiegare e rendere comprensibile il testo

Il che inevitabilmente comporterebbe immagini sciatte, realistiche ed asettiche che impedirebbero una ricerca visiva "altra " per risposte personali e creative. L'illustratore dialoga con il lettore in maniera complementare al testo

- non soffermandosi sulle parti di testo già spiegate dal testo stesso ma procedendo per scelte spesso inaspettate e inconsuete, creando in alcuni casi una sorta di storia parallela

Si tratta infatti di interpretare il testo con forme evocative che lascino spazio ad altra immaginazione: il disegno dovrà RIEMPIRE i vuoti, i silenzi e le lacune DELLA PAROLA SCRITTA.

TEMA PROPOSTO:

Saranno forniti due testi tra cui scegliere, entrambi presi dal libro *Donne che Corrono coi Lupi*, di Clarissa Pinkola Estés , Pickwick, Milano 1993

Come tutte le fiabe in generale, e quelle raccolte nel testo di riferimento ancor di più, raccontano di e a ciascuno di noi e lavorano sia sul piano razionale (storia, sviluppo, fine) che sul piano dell'inconscio (cosa ci racconta a livello sottile). Verrà svolta una lettura analitica e simbolica di entrambe le fiabe per entrarvi dentro con consapevolezza e profondità.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Fochesato Walter, *Libri illustrati: come sceglierli?*, Mondadori, Milano 2000

Hamelin, *Ad occhi aperti*, Donzelli, Roma 2012

Kentridge William, *Sei lezioni di disegno*, Johan&Levi, Cremona 2016

Lee Suzy, *La trilogia del limite*, Corraini, Mantova 2012

Lionni Leo, *Piccolo giallo Piccolo blu*, Babalibri, Milano 1999

Mari Enzo, *Lezioni di disegno*, Rizzoli, Milano 2008

Mari Iela, *Il palloncino rosso*, Emme edizioni, Milano 1973

Merletti, Tognolini, *Leggimi forte*, Salani, Milano 2006

Munari Bruno, *Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale*, Laterza, Milano 2010

Terrusi Marcella, *Albi illustrati*, Carocci, Roma 2013

Olmos Roger, *Calando*, Logos, Milano 2015

Schiaffino, Roveda, Fochesato, *Rivista Andersen*, Genova

Sendak Maurice, *Nel paese delle creature selvagge*, Babalibri, Milano 1999

Tan Shaun, *L'approdo*, Elliot, Milano 2006