

Programma didattico corso ABPR19 - Layout e tecniche di visualizzazione 1B

Premessa agli studenti

Il programma è, in linea di massima esaustivo riguardo alle lezioni che verranno svolte, rimane, però suscettibile di modifiche, in base al livello di preparazione medio degli studenti. Il docente si riserva la facoltà di modificarlo per la miglior riuscita del corso.

Descrizione ed obiettivi del corso

L'obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti i rudimenti delle tecniche dell'illustrazione, tradizionale e digitale, in base alle attitudini e aspirazioni personali, considerando l'istantanea del mercato editoriale (cartaceo e digitale) e le opportunità che al momento può offrire.

Essendo, il variegato mondo dell'illustrazione, così sfaccettato, la didattica si svilupperà ad hoc in base alle esigenze che, via via nel corso delle lezioni, presenteranno gli studenti. Particolare attenzione verrà prestata nell'indirizzare i progressi verso i settori del mondo del lavoro, che di volta in volta potranno presentare opportunità professionali.

Dopo la prima fase di lezioni, una volta trovata la via preferenziale di ogni studente, per quanto riguarda tecnica ed eventuale stile, il lavoro si focalizzerà sul miglioramento delle opere e la presentazione delle stesse sotto forma di portfolio, cartaceo e online.

Argomenti trattati ed esercitazioni

- Tipologia di illustrazioni.
- Tecniche, tradizionali e digitali.
- Analisi di autori ed opere inerenti ai generi dell'illustrazione che si andranno ad esplorare.
- Narrare per immagini, illustrare il testo e illustrare "tra una riga e l'altra", il valore aggiunto del disegno rispetto a racconto e tema.
- Illustrazione editoriale.
- Illustrazione per l'infanzia.
- Illustrazione per concept art e character design.
- Realizzazione di tavole e progetti illustrati.
- Studio e preparazione di un portfolio professionale.

- Analisi del panorama editoriale nazionale ed internazionale.
- Metodologia di ricerca sul “who’s who” delle figure professionali che vagliano la scelta delle collaborazioni artistiche in agenzie e case editrici.
- Cenni sul diritto d’autore e tutela delle proprie opere di ingegno.
- Analisi sui contratti di edizione.
- Promozione dei propri lavori via social media e piattaforme professionali.
- Se possibile, compatibilmente alle future disposizioni epidemiologiche e su base volontaria (anche post fine corso), visita alla Bologna Children Book Fair, la più importante fiera di settore.

Modalità di esame

L’esame prenderà in considerazione tutto il lavoro eseguito durante il corso ed extra scolastico per la preparazione degli elaborati

Presentazione di tutto il materiale cartaceo e digitale, dai bozzetti ai layout,

Prevederà anche la redazione, di un testo riguardante le esperienze e le problematiche tecniche vissute durante il corso e un’analisi del mondo editoriale in cui le opere e lo stile andrebbero a collocarsi.