

ACCADEMIA LIGUSTICA di BELLE ARTI

Corso di Illustrazione Scientifica Guido Zibordi

PROGRAMMA

Il corso ha come scopo primario l'acquisizione delle informazioni teorico-pratiche tali da permettere l'esecuzione di quel tipo di disegno specificamente richiesto dall'illustrazione di stampo scientifico.

La peculiarità di tale tipo di espressione è quella di possedere un bagaglio di capacità teoriche e tecnico-pratiche che consentano allo studente la realizzazione di disegni o dipinti atti ad illustrare puntualmente soggetti di tipo naturalistico, come animali e piante.

L'illustrazione scientifica richiede un'aderenza precisa al soggetto e il carattere del disegno sarà determinato dal modo in cui questo viene rispettato; perciò gli interventi dovranno essere fondamentalmente di tipo stilistico più che interpretativo. Nella pratica, è necessario riconoscere chiaramente il soggetto e non sconfinare in interpretazioni artistiche che privino detto soggetto di una immediata riconoscibilità.

Ci si concentrerà quindi nel trasmettere agli studenti sia la capacità teorica di elaborare le immagini da illustrare, che la capacità tecnica di realizzare tali opere.

La finalità ultima, in pratica, sarà quella di tradurre in una immagine sinteticamente naturalistica un soggetto che in genere sfugge alla rappresentazione, in modo da renderlo fruibile e comprensibile.

Illustrare significa raccontare attraverso l'immagine. Si porrà quindi la massima cura nell'insegnare allo studente come sviluppare la capacità di utilizzare i vari strumenti atti a tale fine. Nessuna fonte è, da sola, sufficiente a fornire le informazioni utili a raffigurare e raccontare un determinato soggetto; sarà quindi necessario istruire ed esercitare lo studente alla ricerca e al riordino della molteplice ed indispensabile documentazione. Sarà privilegiata la copia dal vero, ricordando sempre che stiamo traducendo su di un foglio bidimensionale una realtà tridimensionale. In mancanza del soggetto dal vivo si ricorrerà a foto o disegni, sempre tentando di rendere sinteticamente, in una sola immagine complessiva, le più diverse informazioni come forma, colore, masse, equilibri e movimenti.

L'illustratore racconta e raffigura quello che abitualmente non vediamo, rende evidente e fruibile un universo che altrimenti resterebbe sconosciuto. Per fare questo assembla decine di immagini e osservazioni, finché non perviene alla forma compiuta che quell'oggetto o animale esprime, sia come essere che come modello di una specie. Spesso illustra un *idealtypus* che non corrisponde necessariamente a nessuno, ma che incarna in un'unica immagine tutte le caratteristiche specifiche che differenziano una specie da un'altra. Oppure raffigura proprio quel particolare individuo, contraddistinguendolo in mezzo a mille. Ci permette di "vedere" cose che normalmente sfuggono alla nostra attenzione o perché troppo piccole, o perché troppo grandi, o perché troppo veloci, o perché troppo complicate, o perché disperse nelle loro mille trasformazioni.

L'illustratore è il *medium* che mette in contatto l'uomo con il mondo in cui viviamo e di cui siamo ignari: l'immagine diventa così una porta attraverso cui entrare in comunicazione con un altrove che abbiamo sotto gli occhi, ma che da soli non riusciamo a vedere.

Sarà cura del docente presentare agli studenti esempi di illustrazioni dei maestri del passato e del presente, sottolineandone pregi e difetti, in modo da catturarne l'essenza.

Sarà dato spazio alla sperimentazioni di varie tecniche, mettendo a confronto gli studenti con le possibilità ed i limiti di ognuna di esse, così da far emergere in ciascuno un proprio personale carattere.

Il progetto finale consisterà in un elaborato sintetico o in un insieme di lavori che indichino la presa di coscienza del lavoro svolto durante il corso.

Sarà cura del docente indicare di volta in volta e a seconda delle dinamiche personali e collettive la bibliografia più utile.