

WORKSHOP: "COME REALIZZARE UN ALBO ILLUSTRATO: TIPOLOGIE ICONICHE E TIPOLOGIE TESTUALI"

Programma

Che cos'è un albo illustrato. Picture book e silent book. La dialettica testo/ immagine.

Il ruolo additivo dell'illustrazione: come aggiungere significati e informazioni al testo.

Le interpretazioni del testo. Interpretazione convergente. Interpretazione divergente. Le sequenze narrative: le diverse possibilità di scelta iconica.

L'illustrazione come arte. Le citazioni dalla storia dell'arte: pittori, scultori, altri illustratori.

Il problema delle clonazioni. L'autonomia espressiva e la ricerca dello stile.

L'illustrazione come arte applicata. Ciò che deve conoscere un illustratore. Il formato.

L'inserimento del testo. L'abbondanza. Il numero delle pagine. L'equilibrio compositivo. Le fasi del processo di stampa.

L'illustrazione come racconto: la narratività iconica. Come si racconta attraverso le immagini. L'illustrazione come atto comunicativo. Come si comunicano le emozioni e i

sentimenti: angoscia, inquietudine, serenità... Immagini consolatorie, commerciali e simulacri di immagini. Gli stereotipi iconici. Come si superano gli stereotipi. Arte e

mercato: tra ricerca e omologazione. Le richieste degli editori. Come orientarsi nel mercato editoriale. L'illustrazione come espressione di una cultura di un popolo.

Tipologie iconiche. Illustrazione realistica o figurativa. Illustrazione umoristico/

caricaturale. Illustrazione lirica o poetica. Illustrazione sperimentale o di ricerca.

La scala di figuratività. Come allontanarsi dal figurativo: il concetto di deformazione. Come deformare le figure. La sintesi iconica. La geometrizzazione delle figure. Le immagini

astratte.

Caratteristiche dell'illustrazione per la prima infanzia. Come illustrare per i più piccoli. La semplificazione del tratto. Gli indici percettivi. Il soggetto centrale unico. Come connotare un personaggio. Lo sfondo.

Sincronia e diacronia: come sviluppare una storia per immagini.

L'albo "promenade": tante storie dentro una immagine. Livelli di lettura di un'immagine: come inserire elementi narrativi (storici, geografici, ecc.)

I codici del linguaggio iconico: lo spazio, la composizione, simmetria e a-simmetria, il bilanciamento dell'immagine, peso ed equilibrio visivo, tagli compositivi, il colore, le dominanti cromatiche, l'alternanza cromatica, colori caldi e colori freddi, il tono e la luce, il movimento.

Le fasi di realizzazione di un albo illustrato: la lettura del testo, lo studio dei personaggi e dell'ambiente, la suddivisione del testo in sequenze, la scelta di cosa rappresentare in ogni sequenza. La scelta della tecnica e del supporto. La grafica e il lettering. La disposizione di testo e immagini: diverse possibilità. Lo story board, le prove, gli esecutivi, il prototipo di libro. La copertina. Come si progetta una copertina.

Come si presenta un portfolio. Analisi del mercato editoriale. Il rapporto con gli editori.

Come partecipare ai concorsi.