

Programma

L'obiettivo primario dell'insegnamento è quello di preparare lo studente alla visione strutturale dello spazio verificabile nella forma umana, attraverso la fase della ricerca grafico-visiva.

Esso dovrà essere in grado di saper cogliere ed individuare gli elementi costruttivi e plastici dell'uomo, giungendo ad una interpretazione peculiare e globale della forma in analisi e sintesi, che procederà secondo le modalità progressive dell'insegnamento.

La metodologia trova ragione dell'operare nel significato etimologico del sostantivo di anatomia che vuol dire dissezione, ovvero sezionare, discriminare per indagare la forma nella sua costituzione e disposizione nello spazio. Questo significato si applica quindi all'analisi sistematica e razionale delle funzioni costruttive, articolari e dinamiche della forma umana organizzata nello spazio, che andranno studiate graficamente mediante ripetute scomposizioni e ricomposizioni, osservate in punti di vista differenziati.

Il processo metodologico offrirà allo studente, non solo le conoscenze di un sistema anatomico, ma anche le facoltà di saper vedere ciò che è celato alla vista, al fine di rappresentare le forme con gli "occhi della mente".

Il corso si sviluppa in due fasi: l'analisi dell'uomo come sistema architettonico e come sistema meccanico-dinamico.

I fase

Studio della figura umana nei suoi rapporti e tracciati fondamentali.

Decostruzione analitica dei vari elementi anatomici analizzati nelle funzioni costruttive.

Ricostruzione degli stessi elementi nel rapporto globale della struttura e della forma umana osservata nella sua bidimensionalità e tridimensionalità.

II fase

Studio degli equilibri, dei rapporti articolari e dei movimenti nelle varie posture e nell'ordine delle combinazioni dinamiche progressive.

La ricerca si svolgerà prevalentemente in aula seguendo le lezioni frontali del docente e proseguendo con la verifica del modello vivente comparato con gli apparati anatomici e iconografici proposti nelle varie lezioni.

Bibliografia: A. Lolli, *STRUTTURA UOMO* voll. I e II Neri Pozza, ulteriori fonti bibliografiche sono consultabili presso la cattedra del corso.

Modalità d'esame

L'esame consiste nella verifica degli obiettivi raggiunti dalla ricerca grafica svolta durante l'attività didattica.

L'insegnamento è afferente al dipartimento Arti Visive ed è presente nei piani di studio di Pittura, Scultura, Decorazione e Grafica d'Arte

Programma

Definizione dell'insegnamento

Nella sua accezione più estesa l'illustrazione è una rappresentazione pensata e realizzata per la comunicazione visiva in tutte le sue varie applicazioni, per comprendere un testo complesso, il divenire di un'avvenimento, un fenomeno fisico, naturale ed altro ancora. Ma al contempo può essere una rappresentazione a se stante che nasce dalla necessità interiore di realizzare immagini che la mente ha ideato, affidando al tempo e alle occasioni professionali il compito di decidere quale applicazione darle.

L'illustrazione non è subordinata ai soli compiti descrittivi, esplicativi e comunicativi, ma è prima di tutto ricerca di idee, di soluzioni e metodi utili a ottimizzare il messaggio che deve comunicare.

Il processo esecutivo

Il processo che porta alla realizzazione dell'idea trova il suo momento più fertile nello studio grafico quale intenso momento di riflessione, la dove le immaginazioni si fanno sempre più significative e concrete.

Da questa fase di studio si colgono quei convincimenti che portano l'idea a farsi audace e diventare un progetto di ipotesi sequenziali da selezionare, per produrre un'immagine o delle immagini che costituiscono l'insieme composito dell'illustrazione.

Il disegno è il mezzo più immediato che realizza l'idea quando nasce nella mente, è lo studio risolutore di quesiti mentali.

L'incedere dell'operare è quindi essenzialmente grafico dove si selezionano le idee e i mezzi espressivi più adatti alla realizzazione dell'illustrazione.

Durante la fase esecutiva subentrano le conoscenze culturali dell'espressione artistica, le conoscenze tecniche, dalle tradizionali alle contemporanee, tecniche che devono corrispondere alla propria personalità espressiva e al messaggio che l'illustrazione deve comunicare.

Argomenti di ricerca

Sulla base delle ricerche formative svolte durante il triennio, lo studente potrà scegliere uno o più argomenti di ricerca quì indicati:

- dall'idea all'opera; studi grafici che concorrono e conducono alla produzione dell'immagine artistica
- progetto di un logo personale o manifesto inerente ad una propria esposizione artistica a tema
- progetto di loghi indirizzati ai vari ambiti della comunicazione visiva
- progetto di fondali grafici, rendering, per percorsi espositivi, esibizioni dimostrative, manifestazioni promozionali per il prodotto commerciale, industriale ed altro
- illustrazione anatomica
- il corpo :il suo movimento e trasformazioni transitorie nel divenire dinamico, anamorfofi, metamorfofi, la moltiplicazione dei corpi in combinazioni composite ,corpi paradossali e grotteschi
- illustrazione delle forme naturali: sistemi di accrescimento delle strutture naturali, strutture e forme vegetali, strutture e forme invertebrate, strutture e forme vertebrate (comparazioni reciproche e con l'uomo)
- modelli di strutture e forme naturali nell'architettura
- illustrazione umoristica e satirica
- manipolazioni dell'immagine fotografica, dissolvenze distorsioni e interpolazioni grafiche
- illustrazione tridimensionale (sviluppi modulari e armonici in configurazioni geometriche di accrescimento nel rilievo volumetrico)

L'attività di ricerca sarà concordata in aula attraverso incontri e verifiche progressive che condurranno al progetto illustrato.

Bibliografia: consultabile presso l'insegnamento secondo il percorso di ricerca

Modalità d'esame

L'esame consiste nella verifica degli elaborati svolti considerando gli obiettivi raggiunti dalla ricerca

L'insegnamento è afferente al dipartimento Arti Visive ed è presente nei piani di studio di Pittura, Scultura, Decorazione e Grafica d'Arte per il Biennio