

NOME DEL CORSO	ILLUSTRAZIONE
TIPOLOGIA (indicare se il corso è obbligatorio oppure se si tratta di un'attività a libera scelta dello studente)	Obbligatorio
CICLO DI STUDIO (indicare se triennio o biennio)	Triennio
ANNO DI INSEGNAMENTO	2024/2025
DURATA DEL CORSO (semestrale o annuale)	Semestrale
CREDITI	4
NOME E COGNOME DELLA PROFESSORESSA/PROFESSORE	Luca Ienco
BREVE DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI/FINALITA' DEL CORSO	Il corso si pone come obiettivo, oltre a quello di sviluppare tecnicamente gli studenti e farli approcciare al mondo dell'illustrazione, anche quello di sviluppare in loro una sensibilità ed un punto di vista differenti nei confronti del mondo. È importante lavorare sull'apertura mentale – fornendo suggestioni e stimoli visivi - così da rendere la mente ricettiva verso ogni segnale che la quotidianità può presentare: qualunque situazione è in grado di diventare un pretesto ed ispirazione per fare arte, veicolare un messaggio e comunicare attraverso uno storytelling (in particolare parleremo di illustrazione per comunicare e supportare l'identità di un brand).
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO (indicare se in presenza o a distanza)	Presenza
PREREQUISITI	Familiarità con Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e il disegno a mano libera preferibile, ma non indispensabile. Essere provvisti di una tavoletta grafica/tablet.
PROGRAMMA DEL CORSO	• Lezione 1: Introduzione e panoramica storica sull'illustrazione. • Lezione 2: Colore, armonie e schemi cromatici. Colorscripts e introduzione all'illustrazione digitale su Photoshop. • Lezione 3: Photoshop e Character Exploration. • Lezione 4: Utilizzare la luce per veicolare un messaggio + finalizzazione e rendering del Character Design • Lezione 5: Illustrazione digitale su Illustrator • Lezione 6: Aggiungere profondità e texture: workflow Photoshop – Illustrator • Lezione 7: Illustrazione 2.0: Emoji, Doodle di Google e stickers per il mercato delle app + illustrazioni per filtri Instagram/TikTok • Lezione 8: Collage digitale + Illustrazione animata • Lezione 9: Interazione tra fotografia e ambiente digital per Social Media (con Case History di progetti concreti realizzati in agenzia) + Creazione di gif per aggiungere spessore e dinamismo alla comunicazione

	• Lezione 10: Progettazione di un albo illustrato ed inizio storyboard per progetto d'esame. (Tra questa lezione e la 11, anche nozioni sulla narrazione e composizione dell'albo illustrato dedicato all'infanzia) • Lezione 11: Proseguimento del progetto d'esame con accenni anche sul diritto e proprietà intellettuale per Illustratori • Lezione 12: Preparazione del progetto editoriale in vista dell'esame.
EVENTUALE BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA	Alcuni dei libri: • "Cromorama", di Riccardo Falcinelli – Einaudi • "Manuale dell'illustratore", di Anna Castagnoli – Editrice Bibliografica • "The art of Pixar: the complete colorscripts", di Amid Amidi – Chronicle Books • "Morte malinconica del bambino ostrica e altre storie", di Tim Burton – Einaudi • "Beautiful Nightmares", di Nicoletta Ceccoli – Logos Edizioni www.shivu.it
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME (indicare se, ad esempio, sia necessario preparare degli elaborati specifici per il superamento dell'esame)	L'esame prevederà la visione degli elaborati realizzati durante le lezioni del corso e la realizzazione di un piccolo progetto editoriale personale.
LINGUA DI INSEGNAMENTO	Italiano

NAME OF THE COURSE	ILLUSTRATION
TYPE	Mandatory
CYCLE	First
YEAR OF STUDY WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED (IF APPLICABLE)	2024/2025
SEMESTER/TRIMESTER WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED	Semester
NUMBER OF ECTS CREDITS ALLOCATED	4
NAME OF LECTURER(S)	Luca Ienco
LEARNING OUTCOMES	The aim of the course, besides technically develop the students and get them into the illustration world, is to develop a particular sensitivity and a different point of view towards the world. It's important to work on the open-mindedness – providing suggestions and visual sources – in order to make the mind more receptive, capturing every signal that daily routine provides us: every situation is able to become an opportunity to create art and transmit a message (in particular, we are going to see how to communicate and support a brand identity through illustration).
MODE OF DELIVERY (FACE-TO-FACE/DISTANCE LEARNING ETC.)	Face-to-face
PREREQUISITES AND CO-REQUISITES (IF APPLICABLE)	Experience with Adobe Photoshop, Adobe Illustrator and drawing preferred, but not essential. To be equipped with a graphic tablet or just a tablet
COURSE CONTENT	Lesson 1: Introduction and historical overview. Lesson 2: Colors, harmony and schemes. Colorscripts e introduction to Photoshop. Lesson 3: Photoshop and Character Exploration Lesson 4: Use of light and colours to create moods (rendering and finalization of the Character Design) Lesson 5: Digital illustration on Illustrator Lesson 6: Add depth and textures: workflow Photoshop – Illustrator Lesson 7: Illustration 2.0: Emoji, Doodle's Google and app's stickers + Instagram/TikTok filters Lesson 8: Digital collage + a brief about animated illustration animated Lesson 9: Experiment with photography interaction: real objects in a digital environment for social media (with Case History) + Creations of gifs in order to add dynamism to the communication. Lesson 10: Designing an illustrated book and start to storyboarding the examination project Lesson 11: Project for examination and talk about storytelling for children's books. Lesson 12: Preparation of the editorial project for the test.
RECOMMENDED OR REQUIRED READING AND OTHER LEARNING RESOURCES/TOOLS	• "Cromorama", di Riccardo Falcinelli – Einaudi • "Manuale dell'illustratore", di Anna Castagnoli –

	Editrice, Bibliografica • "The art of Pixar: the complete colorscripts", di Amid Amidi – Chronicle Books • "Morte malinconica del bambino ostrica e altre storie", di Tim Burton – Einaudi
ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA	As part of the examination during the final test, the students will have to show the works made during each lessons of the class and they'll have to bring a tiny personal editorial project.
LANGUAGE OF INSTRUCTION	Italian

