

tabLab

CORSO di FUMETTO D'AUTORE

A CURA DI
Giuseppe Scalici
tab edizioni

novembre 23 - luglio 24
OGNI VENERDÌ, h 17-20

20 POSTI DISPONIBILI

tab edizioni
viale Manzoni, 24/c - 00185 Roma
Per info e iscrizioni
www.tabedizioni.it
tablab@tabedizioni.it
06 45772750

Corso di fumetto d'autore

Presentazione

Il corso sarà tenuto da Giuseppe Scalici, disegnatore e docente specializzato nel fumetto, e dallo staff di tab edizioni. Attraverso un metodo di lavoro e delle spiegazioni teorico-pratiche, verranno illustrate e approfondite le fasi necessarie per elaborare un graphic novel. Saranno messi a confronto il fumetto popolare, il fumetto d'autore e quello indipendente. L'analisi del lavoro, di autori riconosciuti, permetterà di cogliere gli stili, le tecniche e le motivazioni di determinate scelte, permettendo ai partecipanti di intraprendere un proprio percorso personale.

Durante il corso è previsto un modulo dedicato all'impaginazione editoriale, un'opportunità che permetterà ai partecipanti di approcciarsi a Photoshop e InDesign. Il modulo sarà tenuto dal caporedattore di tab edizioni. Sarà dato spazio alla visione degli elaborati dei discenti e un'analisi condivisa permetterà un accrescimento delle proprie competenze.

Per coloro che sono fuori sede e desiderano partecipare, è prevista la frequenza in modalità online, tramite la piattaforma Zoom. Non sono previsti incontri di recupero, a meno che non dipenda dai docenti. Gli assenti potranno recuperare la lezione attraverso la registrazione dell'incontro al quale non si è preso parte (il link al video rimarrà visibile per 7 giorni).

Il corso inizierà con un raggiungimento minimo di 8 partecipanti (di cui almeno 5 in sede) e le prenotazioni si chiuderanno al raggiungimento di 10 discenti in sede e 10 online.

Finalità e obiettivi

Al termine del corso, tutti i partecipanti avranno ricevuto gli strumenti necessari per lavorare alle proprie idee e svilupparle attraverso il linguaggio del fumetto.

Per il progetto di fine corso, ogni partecipante realizzerà tre tavole a fumetti. Queste saranno oggetto della mostra di fine anno. La sede dell'evento sarà comunicata in corso d'opera.

A chi si rivolge?

Per partecipare è consigliabile avere almeno 17 anni. Gli interessati sono i neofiti e gli appassionati del disegno, dell'illustrazione, del fumetto, della narrazione e della comunicazione. Il corso si rivolge inoltre ai professionisti delle arti grafiche, che vogliono avvicinarsi al racconto con le tecniche del fumetto.

Quando si svolge?

Il corso inizia il 3 novembre 2023 e termina il 26 luglio 2024 (durata 108 ore).

La frequenza è di una volta alla settimana, della durata di tre ore. Una pausa caffè di un quarto d'ora servirà per recuperare le energie, prima di riprendere con la parte pratica.

Dove si svolge?

Gli incontri si svolgeranno presso la sede della casa editrice tab edizioni, in viale Manzoni, 24/c - 00185 Roma (zona stazione Termini).

Cosa viene rilasciato?

Al termine di ogni incontro i partecipanti riceveranno le slide, per mantenere nel tempo gli argomenti trattati ed esercitarsi autonomamente. Chi avrà completato tutto il percorso riceverà l'attestato di frequenza e lo schoolbook dell'anno accademico in corso, con gli elaborati realizzati dai partecipanti stessi.

Quanto costa?

Il corso non prevede un costo di iscrizione e si può scegliere tra le seguenti modalità di pagamento:

quota mensile: 150 euro;

quota quadrimestrale: 550 euro (invece di 600 euro);

quota annuale: 1100 euro (invece che 1200 euro).

Come partecipare

Per prenotare è sufficiente connettersi al sito www.tabedizioni.it/tab-lab e seguire le indicazioni riportate nel modulo Corso di fumetto d'autore. Per maggiori informazioni scrivere a tablab@tabedizioni.it o chiamare il numero 06 45772750. Per le domande specifiche sulla didattica, sarai messo in contatto con il docente.

Se decido di non proseguire?

Salvo per motivi di salute documentabili, se durante il corso l'allievo/a non potrà più proseguire il percorso formativo, non avrà nessun il vincolo di portare a termine il percorso fino alla fine dell'anno accademico, ma dovrà impegnarsi a terminare il quadri-mestre: da novembre a marzo o da aprile a luglio.

Un omaggio per te

Coloro che partecipano al corso riceveranno il bloc-notes e la matita di tab edizioni. Per chi partecipa anche a un altro percorso formativo, è previsto un libro a scelta dal catalogo della casa editrice.

Il contest

Durante il corso sarà indetto un contest, volto alla realizzazione di un'illustrazione per la copertina o per l'interno di un libro. L'elaborato scelto sarà pubblicato da tab edizioni. Il tema e il genere saranno comunicati in base alle esigenze della casa editrice stessa.

Il programma

Dal tradizionale al digitale: gli strumenti per il designer

Presentazione del corso e degli strumenti (3 ore)

Gli strumenti utili per il metodo tradizionale

Esercizi pratici

L'uso del Digitale: le App professionali del tablet (3 ore)

Nozioni base del digitale

I metodi di colore: CMYK e RGB

Presentazione dell'interfaccia di Procreate

Comandi rapidi

Personalizzazione controlli gestuali

Personalizzazione e creazione dei pennelli

L'aiuto del digitale

Il Metodo di lavoro

Il disegno accademico

Le basi del disegno per l'illustrazione (30 ore)

La figura

La linea di azione

Il panneggio

Le ombre
La prospettiva
La figura nello spazio
Il colore
La composizione
Realizzare un'illustrazione che sarà oggetto del contest

Photoshop (6 ore)

Presentazione Photoshop: interfaccia e strumenti principali
Come migliorare un immagine
Inserimento del testo
Formati e metodi di colore
Uso del digitale per completare l'illustrazione

La comunicazione con le parole

Lo storytelling (6 ore)

Cos'è lo storytelling
Storytelling aziendale
Gli strumenti per costruire uno storytelling
Come utilizzare parole e immagini
L'importanza dello Storytelling
Archetipi e Brand
Ideazione di una narrazione coerente e coinvolgente

La struttura narrativa (6 ore)

Il racconto emotivo e lo schema narrativo
I generi narrativi
L'archetipo nel cinema
Analogie tra Pubblicità e Cinema
Realizzare un soggetto

La pre-produzione nei mercati della comunicazione

Character design (9 ore)

Il mercato del cinema, animazione, games e fumetto
Il significato della geometria
Il colore
Lo studio del personaggio
Le emozioni
Il linguaggio del corpo
La recitazione
Concept Art del personaggio

Lo storyboard (9 ore)

Lo storyboard per i diversi mercati: pubblicità, cinema ed editoria
Lo storyboard come presentazione
La funzione dello storyboard
La scala dei piani e dei campi
Lo storyboard nel cinema
Lo storyboard e il layout
Esercitazione su commissione

InDesign - prima parte (6 ore)

Presentazione inDesign: interfaccia e strumenti principali
Come si impaginano le pagine interne
Le norme redazionali
I fogli di stile
Le correzioni
Parte pratica di impaginazione
Esercizi di fine modulo

La comunicazione di immagini in sequenza

Il fumetto popolare (6 ore)

Il fumetto: passato, presente e futuro
Schemi, regole e gabbie
Dall'oriente all'occidente
La sceneggiatura
Esercitazione pratica dalla sceneggiatura

Il fumetto d'autore (6 ore)

Il graphic novel
Il fumetto come forma di comunicazione
Una narrazione personale

Gli strumenti della narrazione (12 ore)

Il simbolismo
Il tempo e lo spazio
Il ritmo
Immagini e parole
La cornice
I clichés come strumenti di narrazione
Il rapporto Autore – Lettore
Raccontare per immagini in sequenza

InDesign - seconda parte (6 ore)

Il pitch e lo school book
Impaginare secondo le norme redazionali
Esportare un file con più pagine
Realizzazione del Progetto di fine corso

I materiali consigliati

- Un pc/mac con Photoshop e Indesign, nelle giornate dedicate (non è fondamentale);
- un dispositivo elettronico che generalmente utilizzi per scrivere, disegnare o fare ricerche;
- un'app qualsiasi per disegnare, se usi il tablet o l'iPad (il docente si aiuterà con Procreate);
- blocco schizzi da disegno, a fogli bianchi e lisci, del formato minimo A4, per appunti ed esercizi;
- fogli bianchi da stampante sciolti, per esercizi (in alternativa al blocco schizzi);
- fogli sciolti o album da disegno liscio 240 gr, formato A3 - 29,7x42 cm;
- tre matite: una mina dura 3H o 2H, una mina morbida 3B o 2B ed una mina media HB;
- una gomma bianca e un temperamatite;
- una gomma pane bianca;

- tre pennarelli neri calibrati, di diverse grandezze: piccolo 0.05, medio 0.4 o 05 e grande 0.8 (Staedtler, Micron o Faber-Castell);
- pennarello nero spesso: punta tonda o a scalpello (tratto marker permanent ink);
- una Pen Brush o un Duo Brush Pen, a punta morbida, inchiostro nero (Lyra, Tombow, O-Kinee);
- colori che generalmente utilizzi (acquerelli o pro-marker copic o pastelli o matite acquerellabili).

Note

Per il corso, tab edizioni mette a disposizione una postazione iMac con i software installati, per gli incontri dedicati a Photoshop e InDesign. Non avere i due software installati nel proprio dispositivo non preclude la partecipazione al corso.

Non è necessario possedere dispositivi elettronici per il disegno e chi lavora prevalentemente in digitale può usare la consueta app, anche se il docente si accompagnerà con Procreate.

In caso di dubbi, prima di procedere all'acquisto dei materiali, parlane con il docente responsabile del corso.