

CULTURALI E RICREATIVE DEGLI STUDENTI

INTRODUZIONE

Questo ciclo di workshop specialistico dal titolo "Dal paper alla ricostruzione paleoartistica" si propone di approfondire i fondamenti della Paleoarte e dell'Illustrazione Scientifica, con un focus particolare sulla ricostruzione di specie preistoriche e dei loro ambienti. L'obiettivo è fornire ai partecipanti un'infarinatura generale sulle competenze necessarie per districarsi nel complesso e affascinante mondo dell'illustrazione paleontologica e prendere degli spunti su come riportare in vita gli animali estinti prendendo in esame alcuni esempi specifici.

Questo workshop offre un approccio pratico interdisciplinare, permettendo ai partecipanti di confrontarsi direttamente con **Simone Zoccante**, paleoartista professionista con esperienza in Italia e all'estero.

Attraverso questo confronto, i partecipanti acquisiranno una comprensione più chiara del ruolo della paleoarte, del suo utilizzo attuale, delle sue potenzialità e dei suoi limiti.

Durante il ciclo di incontri, i partecipanti apprenderanno alcune delle fasi fondamentali per una ricostruzione paleoartistica, bibliografica dalla ricerca rappresentazione visiva. Potranno inoltre applicare queste conoscenze teoricamente e, se lo desiderano, anche praticamente, realizzando una ricostruzione di una delle specie trattate durante il laboratorio.

OBIETTIVI DEL CORSO

- **®** Fornire un'infarinatura sulle competenze specifiche nel campo della paleoarte, con un'attenzione particolare alle fonti.
- of Insegnare a distinguere una buona paleoarte da una paleoarte inaccurata o fuorviante, attraverso esempi concreti e analisi critiche.
- d Approfondire il corretto metodo critico di pensiero da seguire nella realizzazione di un'opera paleoartistica.
- Stimolare gli studenti con esercizi pratici di ragionamento, ricerca e ricostruzione visiva.

Il corso è rivolto ad appassionati di scienza e arte, come anche illustratori e paleontologi, nonché a chiunque desideri avvicinarsi a questa disciplina con un approccio più consapevole.

Locandina di "Dal paper alla ricostruzione paleoartistica" parte della serie di conferenze "Alla scoperta della Paleoarte"

COMPETENZE ACQUISITE

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

- **☑** Distinguere la paleoarte scientificamente accurata dalle rappresentazioni inaccurate, comprendendone gli elementi fondamentali.
- ✓ Il corretto atteggiamento da tenere nella lettura e nel confronto dei vari elementi della letteratura, estraendo le informazioni chiave per una ricostruzione paleoartistica.
- ✓ Quali fonti affidabili selezionare per rimanere aggiornati sulle nuove scoperte nel settore della paleontologia e della paleoarte.
- ✓ Comprendere il processo completo di una ricostruzione paleoartistica, sia per realizzarne una propria che per commissionarla a un professionista.
- ✓ Conoscere le diverse tipologie di paleoarte, a seconda della loro funzione (infografica museale, post per i social media, murales per mostre temporanee, illustrazioni editoriali, ecc.).

STRUTTURA DEL CORSO

- **Durata:** 4 lezioni di 2 ore ciascuna.
 - **III GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2025**
 - III GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2025
 - **III GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2025**
 - **III GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 2025**

Frequenza: settimanale, con incontri dalle 18:00 alle 20:00.

Presso: Università dell'Insubria, Via Monte Generoso 71, Varese

CONTENUTI DEL CORSO

★ DAL PAPER ALLA RICOSTRUZIONE PALEOARTISTICA

LEZIONE 1 - COSA È LA PALEOARTE E COSA INFLUENZA LA RICOSTRUZIONE PALEOARTISTICA

Durante la prima lezione prima comprenderemo obiettivi, finalità e limiti della paleoarte per poi passare a comprendere cosa influenza una ricostruzione paleoartistica.

Studieremo i fossili e le loro distorsioni, l'anatomia e le inferenze sulla biologia, il paleoambiente ed eventuali considerazioni ecologiche, e le inferenze filogenetiche utili per ricostruzioni con scarso materiale fossile.

Esempi includono Gorgosaurus libratus, Stegosaurus stenops, Spinosaurus aegyptiacus, Palaeoloxodon falconeri e Saltriovenator zanellai.

LEZIONE 2 - COME SI RICOSTRUISCE UN ANIMALE ESTINTO? RETTILE MARINO DEL TRIASSICO LARIOSAURUS VALCERESII

Il primo animale estinto che incontreremo proviene direttamente dalle acque tropicali dell'antica Lombardia. Cercheremo di ricostruire *Lariosaurus valceresii*, il notosauro ritrovato nella provincia di Varese che ultimamente è stato anche al centro di nuove interessanti scoperte.

LEZIONE 3 - COME SI RICOSTRUISCE UN ANIMALE ESTINTO? DINOSAURO CARNIVORO DEL GIURASSICO SINOSAURUS TRIASSICUS

Sinosaurus triassicus era un antico dinosauro teropode vissuto durante il Giurassico che è stato ritrovato in Cina. Nonostante questo in Italia sono state ritrovate delle impronte che per dimensione e periodo potrebbero essere state rilasciate da un dinosauro simile a *Sinosaurus*.

LEZIONE 4 - COME SI RICOSTRUISCE UN ANIMALE ESTINTO?FELIDE DAI DENTI A SCIABOLA DEL MIOCENE AMPHIMACHAIRODUS GIGANTEUS

Amphimachairodus giganteus era un grande macairodontino del Miocene, delle dimensioni di un grosso leone. Specie che ha un buon materiale fossile di partenza, ci sarà utile per ragionare sulle ricostruzioni mammaliane.

Alcune slide utilizzate durante la formazione

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI

Ogni incontro di questo ciclo è progettato per essere seguito sia come appuntamento singolo, sia come parte di un percorso completo. Ovviamente, per una migliore comprensione, consigliamo la frequentazione di tutti gli appuntamenti, però, qualora per causa di forza maggiore si dovesse saltare un incontro, l'esperienza sarà comunque fruibile e apprezzabile lo stesso.

Ogni lezione ha l'obiettivo di guidare i partecipanti nel mondo della Paleoarte, capendo assieme come sviluppare uno spirito critico utile per discernere delle buone ricostruzioni e per farsi un'idea più approfondita sull'aspetto di alcuni degli animali vissuti durante la preistoria.

Questo workshop sarà di tipo teorico e di studio delle fonti. Durante ogni incontro, verrà approfondito uno specifico soggetto e, seguendo alcune regole di buon senso paleoartistico, si procederà passo dopo passo nella ricostruzione dell'animale scelto. In classe, durante la lezione gli studenti non dovranno per forza disegnare, ma la pratica del disegno sarà consigliata come esercizio da svolgersi a casa tra un appuntamento e l'altro.

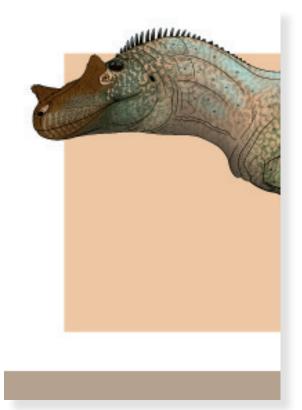
Durante gli incontri verrà incoraggiata la partecipazione attiva attraverso domande, dubbi e discussioni sulle ricerche. In particolare, si analizzeranno alcune delle specie che il docente ha raffigurato nei suoi lavori.

I partecipanti impareranno a **individuare le fonti scientifiche affidabili**, a selezionare e interpretare correttamente i paper più rilevanti. Verranno inoltre guidati nell'analisi critica delle paleoarti esistenti relative alla specie in esame e a quelle correlate, individuandone pregi e difetti per trarne spunti utili alla ricostruzione.

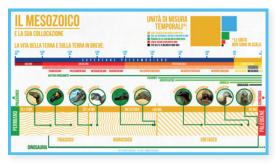
Un passaggio fondamentale sarà la presa in esame **di vari bauplan di riferimento**, ovvero i piani corporei dei diversi animali, a partire dai quali si formuleranno ipotesi argomentate sulla disposizione muscolare, sulla conformazione di tessuti molli, sulla colorazione e inferenze sul comportamento delle specie. A seconda dell'andamento della lezione, potrebbe essere utile realizzare sketch rapidi per visualizzare posizioni e concetti emersi durante la discussione.

Al termine dell'incontro, gli allievi avranno raccolto le informazioni necessarie per realizzare una propria opera paleoartistica, che, se vorranno, potranno completare come esercitazione a casa. Durante la lezione successiva, si procederà con l'analisi e la discussione collettiva dei lavori realizzati, permettendo un confronto costruttivo tra i partecipanti.

Per supportare il percorso di apprendimento, ogni studente riceverà un PDF utile per approfondire la ricerca e migliorare la propria capacità di ricostruzione paleoartistica.

Alcune slide utilizzate durante la formazione

MATERIALI DI SUPPORTO

A supporto delle lezioni saranno messi a disposizione due tipi di materiali: fisici e digitali.

Materiali fisici: Ogni allievo riceverà una copia del decalogo paleoartistico, un documento che raccoglie i 10 principi fondamentali per una ricostruzione scientificamente accurata.

Inoltre, verrà fornita una **scheda informativa** specifica per ciascun soggetto trattato nelle lezioni focus, contenente un sunto degli argomenti presi in esame.

■ Materiali digitali: Gli studenti avranno accesso a una versione digitale della scheda sopra citata con riferimenti bibliografici utili per approfondire. Questi materiali permetteranno di approfondire lo studio tra una lezione e l'altra e saranno strumenti di riferimento per la realizzazione della loro ricostruzione paleoartistica.

ESPERIENZA NELLA DIDATTICA

Negli ultimi tre anni ho sviluppato assieme al mio team una certa esperienza in materia di conferenze, workshop e laboratori con il pubblico, sia online che dal vivo.

Il nostro pacchetto di conferenze all'attivo copre un ampio spettro di pubblici, tra le tante:

- Incontri per bambini e ragazzi a tema dinosauri in Musei e Scuole Elementari
- Conferenze a tema Paleoarte, tenute in associazioni e Università, tra cui recentemente all'Università dell'Insubria
- Workshop di disegno naturalistico nei Musei di Storia Naturale
- Workshop a tema paleontologia e paleoarte, l'ultimo dei quali tenuto in collaborazione con la Società Paleontologica Italiana.

I workshop e gli incontri che abbiamo tenuto possono essere articolati su varie tempistiche. Da interventi di un'ora fino a workshop distribuiti su più giorni con decine di ore di didattica.

Abbiamo svolto incontri sia con bambini in età di scuola materna che con adulti di varie fasce demografiche; sia appassionati che addetti ai lavori.

COMPRESO NEL CICLO DI WORKSHOP

Il decalogo paleoartistico

Raccolta dei 10 punti chiave per creare e riconoscere una valida rappresentazione paleoartistica.

ALCUNE DELLE CONFERENZE CHE HO SVOLTO NEGLI ANNI

Seminario online per Associzione radicediunopercento: Giro del mondo in 180 milioni di anni

Conferenza all'Università dell'Insubria Alla scoperta della paleoarte

Lezioni frontali sulla Paleoarte e il Mesozoico Scuola elementare Galbusera di San Felice (MI)

PER PARTECIPARE

La partecipazione al workshop è gratuita, previa iscrizione all'associazione Environmental al costo di 10€ anno.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare:

environmental.insubria@gmail.com

È possibile partecipare anche alle lezioni in maniera individuale, sebbene la presenza all'intero ciclo di appuntamenti può dare i risultati migliori.

Le lezioni si svolgono presso l'Università dell'Insubria in Via Monte Generoso 71. Varese.

L'iniziativa è realizzata nell'ambito del programma dell'Università degli studi dell'Insubria per la promozione delle attività culturali e ricreative degli studenti.

DOMANDE FREQUENTI

- È necessario saper disegnare per frequentare il corso?

No, non è necessario. L'obiettivo del corso non è imparare a disegnare, ma sviluppare la capacità di analizzare in modo critico le ricostruzioni paleoartistiche e di porsi le giuste domande per valutarle consapevolmente.

L'osservazione dei reperti fossili e delle loro ricostruzioni aiuterà i partecipanti a comprendere e visualizzare i processi che portano alla creazione di un'opera paleoartistica.

I concetti trattati nei workshop potranno poi essere anche applicati nella realizzazione di eventuali ricostruzioni personali o in progetti di creature design e illustrazione, con un approccio più informato e rigoroso.

- Devo portare del materiale artistico per frequentare il corso?

Non è obbligatorio. Tuttavia, si consiglia di avere con sé un quaderno, una matita e una penna per prendere appunti o realizzare piccoli schizzi utili durante le lezioni.

- Il corso è solamente in frequenza o è possibile frequentarlo online?

Il corso è stato concepito per essere svolto in presenza, poiché l'interazione diretta con il docente e con il gruppo di lavoro costituisce un elemento fondamentale dell'esperienza

Questo approccio consente di adattare i contenuti alle esigenze della classe e di approfondire in modo più dinamico gli argomenti trattati.

Attualmente non è prevista una versione online, ma il corso può essere organizzato in altre sedi sul territorio italiano. Sarà un piacere proporlo nuovamente qualora se ne presenti l'occasione.

COMPRESO NEL CICLO DI WORKSHOP

Il decalogo paleoartistico

Raccolta dei 10 punti chiave per creare e riconoscere una valida rappresentazione paleoartistica.

ALCUNE DELLE CONFERENZE CHE HO SVOLTO NEGLI ANNI

Seminario online per Associzione radicediunopercento: Giro del mondo in 180 milioni di anni

Conferenza all'Università dell'Insubria Alla scoperta della paleoarte

Lezioni frontali sulla Paleoarte e il Mesozoico Scuola elementare Galbusera di San Felice (MI)

Simone Zoccante

Mail: simonezoccante@gmail.com Sito Web: www.simonezoccante.com

Behance: https://www.behance.net/simonezoccante

2 progetti Youtube:

Diorama Nature, Simone Zoccante,

1 Podcast: Mamma vado a fare il paleoartista

Autore: Focus Wild, Diorama Nature

Pubblicazioni come autore: Aegis of Fire, The Book of Pikermi, Time Traveller, The River Pharaoh, Manuale del Workshop di Disegno Naturalistico, Artifici Naturali

Mostre come artista illustratore principale:

Piante Guerriere (A partire dall'edizione del 2025) Amphibia (A partire dal 2024)

Dentro e Fuori dall'acqua (2023 - in corso)

Riconoscimenti internazionali:

Membro della giuria - EAVP Paleoart Exhibition in Krakow (2025)

1° Posto - Premio Italiano di Paleoarte (2024) Artista invitato - Mostra "Le meraviglie della

Paleontologia 2 (2024)

Menzione d'onore - Premio Italiano di Paleoarte (2022) Menzione d'onore - Lourinhã Paleoart Contest (2022) 2 Opere selezionate - Castilla Y Leon Paleoart Prize

(2022)Opera selezionata - Mostra "Le meraviglie della Paleontologia" (2021)

Aggiornato al 12/10/2025

SIMONE ZOCCANTE

Mi chiamo Simone Zoccante e sono un illustratore italiano specializzato in storia naturale, paleoarte e graphic design.

Da sempre studio la zoologia, la storia naturale e la paleontologia. In parallelo a questa passione per la storia naturale ho sviluppato le mie abilità artistiche e competenze professionali da autodidatta.

Dopo circa un decennio nel campo delle arti visive, dalla grafica alla pittura, nel 2020 ho iniziato la mia carriera come illustratore scientifico e paleoartista professionista. Ho lavorato ad illustrazioni per libri e musei, ho tenuto lezioni e workshop sulla storia naturale e il disegno della fauna selvatica, e ho pubblicato libri sull'arte di ritrarre animali e soggetti naturali.

Ho partecipato a diversi concorsi internazionali di arte naturalistica e paleoarte e nel 2022 le mie opere sono state premiate al "Concorso di Paleoarte di Lourinhã" organizzato dal Museo di Lourinhã (Portogallo), con l'opera "I left my heart in Pikermi", e al "Premio Italiano di Paleoarte", organizzato dal Museo di Montevarchi (Italia), con il dipinto "Infernum". Di recente, nel 2024 la mia opera "Land is safe no more" ha ricevuto il primo premio alla quarta edizione del "Premio Italiano di Paleoarte".

Nelle mie opere presto sempre molta attenzione all'ambiente, specialmente quando si tratta di ricostruzioni paleoartistiche. Prima di iniziare una mia opera. studio meticolosamente il paleoambiente (clima, flora e fauna) e partendo da questi dati ricostruisco la scena e le specie chiave che vi vivevano.

Collaboro con Diorama Nature, un progetto web sulla storia naturale, come scrittore e conduttore in video e podcast. Sono autore per la rivista Focus Wild, dedicata al mondo degli animali, dove tengo la rubrica mensile Safari Preistorico che racconta, unendo illustrazione e testi, le storie di vari animali estinti.

CLIENTI SELEZIONATI E COLLABORAZIONI

EDITORIA Quarto Publishing, Bloomsbury Wildlife, Mondadori, Focus Wild, United Nation Postal Service, Ricca Editore

MUSEI E ISTITUZIONI Museu da Lourinhã, Museo Paleontologico di Montevarchi, Museo di Ecologia di Cesena, Università dell'Insubria, Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio (VA), Museo di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova, Spi - Società Paleontologica Italiana, Paip - Paleontologist in Progress, Comune di Milano

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE WWF Italia, Illustraciencia, Cites, Naturalisinsubria, Associazione Radicediunopercento, Area Marina Protetta Miramare di Trieste, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

PROFESSIONISTI DELLA COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA Marco Colombo, Lorenzo Peter Castelletto, Emanuele Biggi, Francesco Tomasinelli, Zoosparkle, Raffaella Fiore, Steve White, Darren Naish

LICENSING E PRODUCT DESIGN Paleostock, Science Source, The Wine Circus, Wingspan

SCARICA IL MEDIAKIT