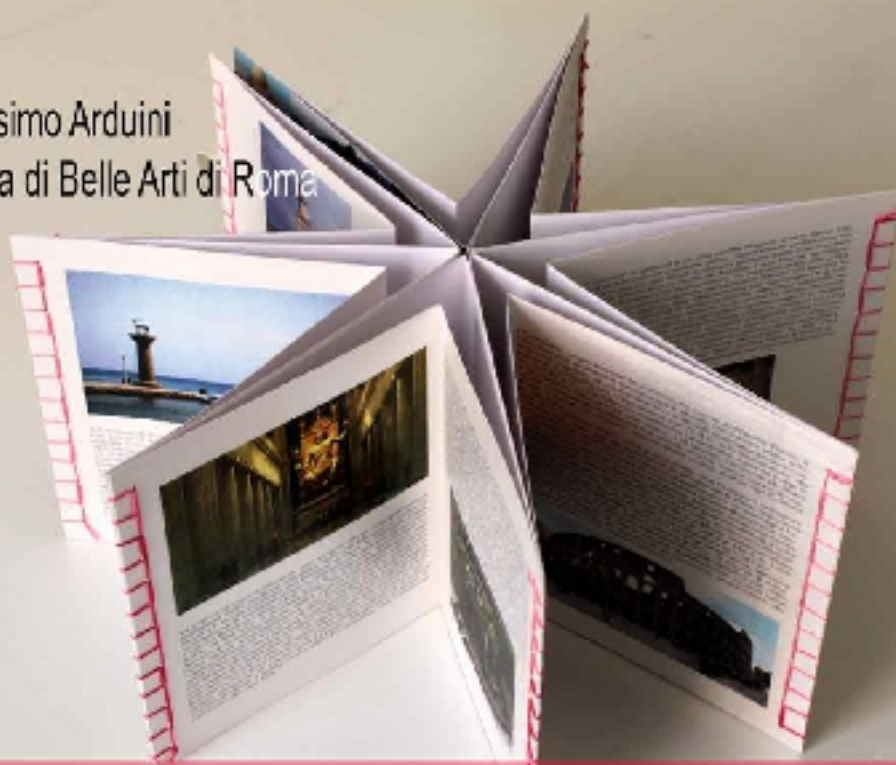

Prof. Massimo Arduini
Accademia di Belle Arti di Roma

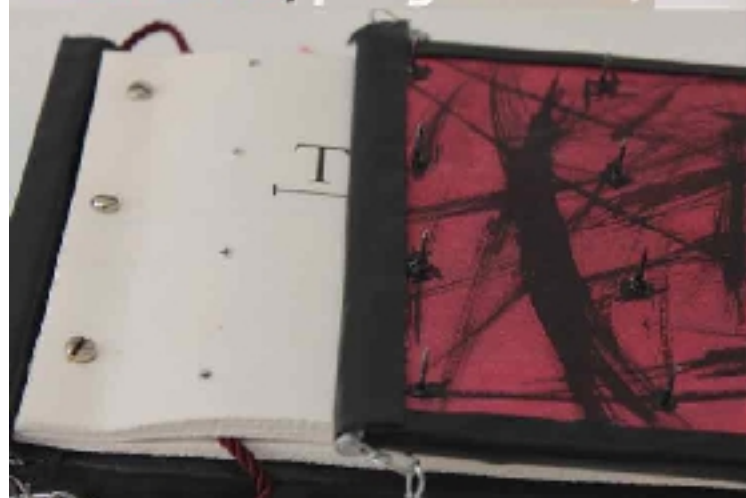

2012.2013

Editoria d'Arte

tematica, programma, bibliografia

**Tema: LiberoLibro Essegi. Rivisitazione di edizioni e/o
L'edizione tascabile. Per una cultura del libro "prête-a-porter"**

Che significa. Lo studente del Biennio può aderire ad uno o ad entrambi i progetti.

Nel primo caso si tratta di produrre un libro d'artista aderendo a questo progetto intitolato appunto Libero Libro Essegi ed in cui la casa editrice mette a disposizione dei libri/cataloghi fuori edizione in modo che possano essere liberamente riutilizzati.

In questo senso tutte le indicazioni verranno date nel corso degli incontri teorici.

Entreremo nel vivo in modo graduale sia per la tecnica sia per il contenuto.

Nel secondo caso invece l'idea è quella di utilizzare l'*escamotage* del libro/edizione per dare "immagine" ad un libro diverso. Questo dovrà essere pensato in una versione tascabile. Dunque un piccolo formato ma anche l'uso deve essere pensato. *Prete-a-porter* vuol dire che il contenuto potrà suggerire la forma di questo ed anche il luogo di consumo e la modalità di fruizione nonché in che modo si gestirà questo libro. In ultimo anche a chi è destinato. Un libro di facile *maneggiamento* in cui lo studente convoglierà il proprio "sapere" tecnico. Basti pensare anche all'idea di libro di B. Munari e questi ci addentrerà inevitabilmente in un campo d'azione allargato in cui è l'intero oggetto libro che comunica. Il contenuto va pensato non distinto dal contenitore e per esempio si può coordinare in un legame consequenziale il tema, la forma, il luogo ed il modo di "leggerlo".

Cosa fare.

Gli studenti che realizzeranno il **libro d'artista** dovranno ad ogni modo tenere presente determinate caratteristiche e condizioni di lavoro. Per il biennio di Grafica e Fotografia in particolare si richiederà uno specifico anche di rielaborazione in digitale. Il libro non ha limitazioni di dimensioni né di fruibilità.

Per **l'edizione tascabile** si deve presentare in almeno 3 copie. Il numero delle copie dell'edizione è altresì in funzione della complessità, dei costi e dell'articolazione tecnica del libro. Il formato è variabile nelle dimensioni e comunque non superiore al formato A5 (210x148mm). A corredare l'edizione: **numero 1 menabò**.

Parallelamente una serie di studi, disegni, bozzetti e prove sia cartacee che digitali del percorso che ha portato alla scelta ed al risultato. Sostanzialmente si devono curare i seguenti aspetti: scelta della carta (supporto), rilegatura, copertina, logo di quarta di copertina, scelta del font, *concept* del libro, formato, impaginazione, modalità d'uso e di lettura.

Come farlo.

Il panorama è ovviamente ampio. L'edizione d'arte o il Libro d'artista coinvolgono competenze stratificate e si differenziano fra loro la prima per "serialità" e la seconda per "unicità". Lo studente deve prevedere l'uso sia di tecniche incisive proprie della Grafica d'arte (come calcografia e xilografia ad esempio), sia la manipolazione dell'immagine tramite programmi, sia vettoriali che fotografici. Ma si possono anche aggiungere ed utilizzare in parallelo: interventi manuali diretti di cucitura e disegno, oppure altre metodologie di stampa, come l'off-set, copie da stampante, plotter, pianografie, etc.. La rilegatura, la scelta della carta (qualità, grammatura, costi, etc..) e gli aspetti impaginativi sono fondamentali. Si richiede anche documentazione fotografica digitale del libro finale.

Incontri e Laboratorio.

Gli incontri in aula saranno il momento di progettualità, realizzazione e verifica.

Gli studenti presenteranno, ad inizio d'anno, un book (cartaceo o digitale) del proprio lavoro. Lo studente è chiamato a svolgere una interconnessione anche fra diversi corsi che possano supportare la realizzazione del libro.

Vi saranno una prima serie di lezioni frontali/teoriche sull'Editoria d'Arte, la fotografia, la legatoria, le tecniche e la storia dell'incisione etc..(vedi programma) che darà la direzione ed il senso al progetto da realizzare. Come pure una serie di altri incontri teorici e museali come quello all'Istituto Nazionale per la Grafica, con selezione di opere contemporanee, antiche e libri d'artista. E' previsto un numero di ore laboratoriali minimo atto a far convogliare le energie per la realizzazione delle stampe d'arte e la messa a punto dell'assemblaggio editoriale in cartaceo. I workshop di legatoria saranno fondamentali a la partecipazione potrà costituire riconoscimento di crediti.

Prof. M. Arduini

massimoarduini@quipo.it

maxvonsidol@alice.it

www.facebook.com/groups/206796122749025/

Accademia di belle Arti di Roma

Finalità Formative

Il corso annuale teorico/pratico si suddivide in due fasi. Nella prima una serie d'incontri teorici serviranno ad inquadrare l'argomento da un punto vista storico, tecnico e ideativo. A fornire un repertorio sul quale confrontarsi. Nello specifico per il biennio le finalità sono di arrivare ad un prodotto cartaceo (il libro / edizione) che potrà avere le caratteristiche del Libro d'Artista o svilupparsi

nella direzione più propria del Progetto grafico/editoriale realizzato in piccola tiratura.

Nella seconda fase infatti si entrerà nell'area produttiva che si avvarrà di varie competenze: da quelle incisive e di legatoria fino all'applicazione di pratiche disegnatorie, fotografiche e digitali. In tale prospettiva verifiche individuali sulla progettualità e le metodologie realizzative saranno reiterate negli appuntamenti laboratoriali. La finalità è di far acquisire le conoscenze teorico tecniche del realizzare e sapere cosa è una "edizione d'arte" nell'attualità del panorama iconografico e comunicativo.

Didattica (vedi allegato Tema)

Gli studenti potranno concordare la scelta realizzativa, avendo facoltà, lo studente del biennio, di direzionare il libro in una forma di tipo artistico-istallativo oppure più legato al progetto grafico-editoriale. Le tematiche vengono individuate di anno in anno secondo le brevi dispense allegate. Sostanzialmente il corso cerca di far confluire, poiché un ambito specialistico, molteplici competenze tecniche in modo da produrre un oggetto competitivo. Lo studente che avrà a disposizione gli incontri seminariali, le visite didattiche, i workshop e gli appuntamenti nei laboratori sarà chiamato a svolgere anche una parte del lavoro al di fuori degli orari frontali. Nell'insieme dunque si cercherà di dare una capacità **realizzativa**, nonché una conoscenza teorica e concettuale intorno a temi quali: *stampa, grafica, edizione, libro, riproduzione, serie, etc...* Un approccio che prevede un "quid" romantico e "di meno" tecnologico che per gli studenti di Grafica Editoriale indirizzati sostanzialmente ad un universo mediatico digitale e ad alta definizione può essere integrativo delle competenze artistiche.

Short Programme Tecnico/Teorico

Gli incontri teorici prevedono le seguenti tematiche:

- *Cenni sull'editoria. Repertori dei libri d'Artista. Repertorio delle edizioni dell'Accademia. Video di presentazione del progetto Libero Libro Esseggi. Prodotti editoriali vari. Il Ponte: immaginazione e creatività. Breve storia della fotografia. Cenni storici sul Design Grafico. Repertorio grafica d'arte moderna e contemporanea. Grafismi , calligrafia e poesia visiva. Tecniche incisive e foto-incisive. Breve panoramica sulle tecniche incisive della grafica d'arte. Archivio visite e stampe d'arte. Archivio fotografico e video Libero Libro Esseggi. Incontro su metodologie incisive no-toxic e gli Studios grafici negli USA. (tutti gli incontri saranno supportati da audio visivi)*

Gli incontri laboratoriali prevedono le seguenti metodologie:

- *Laboratorio di legatoria con work-shop. Tecniche incisive e di stampa tradizionali. Uso e scelta di carte, fondini, plastiche, pvc, caronati e supporti di stampa. Tecniche sperimentali e fotoincisive. Uso di plotter e stampanti professionali. Revisioni sul repertorio iconografico e le scelte d'assemblaggio dell'edizione/libro. Visione e studio dei modelli già realizzati dagli studenti e dei libri teorico/tecnici. Indicazioni e revisioni sui procedimenti di disegno, fotografici e di elaborazione digitale.*

Modalità d'esame (vedi allegato Tema)

Le modalità d'esame vertono sulla presentazione dell'Edizione tirata a mano in pochi esemplari. Ovvero del Libro d'Artista originale. Parallelamente ad una discussione di verifica sulle lezioni teoriche, le metodologie tecniche, funzionali e di repertorio.

Accademia di Belle Arti di Roma

Prof. Massimo Arduini

Bibliografia biennio

(Editoria d'Arte II)
ABAV 02

Manuali

- **Manuale di Grafica e Stampa**, M. Teroni (Apogeo, 2009)
(manuale di grafica editoriale)
- **La stampa d'Arte**, A. d'Arcy Hughes / H. Vernon-Morris (Logos, 2009)
(manuale contenente tutte le tecniche di grafica d'arte)
- **La Rilegatura**, Josep Cambras ed. Il Castello
(manuale di rilegatura e conservazione dei libri)
- **Reflex digitali, guida completa** M. Freeman Ed. Mondadori Informatica 2009
(manuale di fotografia digitale e manipolazione)

Testi teorici

- **Storia del Design Grafico**, D. Baroni, M. Vitta Longanesi Ed. 2003 Milano
(testo si storia della grafica e del progetto editoriale)
- **La forma del Libro: dal rotolo al codice** (secc. III a.c. / IX d.c.)
Mandragora Editore 2009 Firenze (testo storiografico)
- **I caratteri del XX secolo**, Ed. Leonardo Arte (Milano) 1998
(Lettering, Font e Type)
- **La Civiltà della carta**, S. Federico (ed.Riuniti) 1985
(storia della carta)
- **Arte e Scienza dell'Incisione**, S. Massari, F. Negri Arnoldi Ed. La Nuova Italia Scientifica (manuale storiografico d'incisione)
- **Arte come mestiere**, B. Munari Ed. Laterza (2007)
(fa parte di una serie di pubblicazioni di Munari sull'esperienza di designer)
- **Supplemento al dizionario italiano**, B. Munari Corraini Editore 2009
(pubblicazione originale del 1963 sui "gesti")
- **La pratica visuale del linguaggio**, M. T. Balboni La Nuova Foglio Editore (1977)
(testo di poesia visiva)
- **Gesti d'arie e di pietra** G. Didi-Huberman Ed. Diabasis 2006
(breve trattato sull'immagine/gesto...)

Cataloghi, Raccolte, Monografie

- **R. Jentsch: I Libri d'Artista del '900**, ed. Allemandi 1993 Torino
- **Collezionare stampe contemporanee**, G. A. Salomon U. Allemandi & C. 2002
- **I Libri d'Artista in Italia 1960 – 1998** L. De Matteis, G. Maffei 1998 Torino
- **Artists & Prints, MoMa Collection N.Y.** Deborah Wye
Ed. The MoMa of New York 2004
- **New Photography in BRITAIN** F. Maggia Ed, SKIRA Photography 2007

Web Site

www.inside-training.it
<http://www.renkalik.it>
www.printshow.it
www.atgetphotography.com
<http://www.iterrioridellagrafica.it> 1

<http://daseyn.blogspot.it>
www.thescientist.com
<http://www.10bphotography.com>
<http://www.ilfoglio-sas.com/>
<http://www.irfe colore.it/>

Accademia di Belle Arti di Roma

Prof. Massimo Arduini