

Prof. Massimo Arduini
Accademia di Belle Arti di Roma

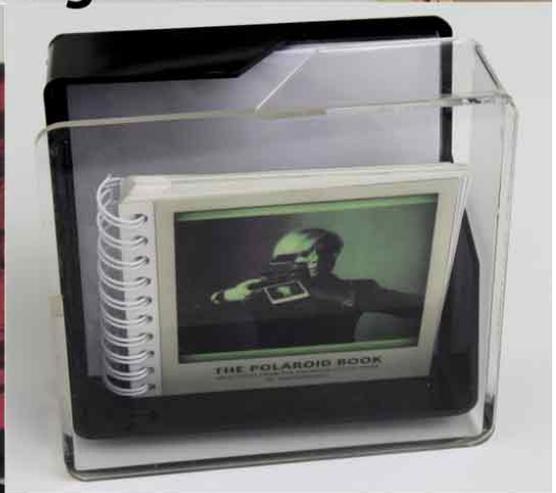
Editoria d'Arte

2012.2013

triennio

tematica, programma, bibliografia

Tema: L'edizione tascabile. Per una cultura del libro "prête-a-porter"**Che significa.**

L'idea di fondo 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. *Prête-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 addenterà 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.

Si deve presentare una edizione di almeno 3 copie. Il numero delle copie dell'edizione è altresì in funzione della complessità 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.

Lo studente deve prevedere una serialità e in quest'ambito 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. Come pure si possono 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 ù

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 triennio le finalità sono di arrivare ad un prodotto cartaceo (il libro / edizione) che potrà avere le caratteristiche del Progetto grafico/editoriale realizzato in piccola tiratura. Cosa significa questo lo si vedrà in corso d'opera. Nella seconda fase infatti si entrerà nell'area produttiva che si avvarrà di varie competenze: da quelle incisorie 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 consapevolezze 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 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, e sovrapporre diverse 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 consapevolezza 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 Essegi. 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 incisorie e foto-incisorie. Breve panoramica sulle tecniche incisorie della grafica d'arte. Archivio visite e stampe d'arte. Archivio fotografico e video Libero Libro Essegi. Incontro su metodologie incisorie 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 incisorie e di stampa tradizionali. Uso e scelta di carte, fondini, plastiche, pvc, caronati e supporti di stampa. Tecniche sperimentali e fotoincisorie. 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.

Segue Bibliografia e Sitografia

Bibliografia triennio

(Editoria d'Arte I)

ABAV 02

Manuali

- **Manuale di Grafica e Stampa**, M. Teroni (Apogeo, 2009)
(manuale di grafica editoriale)
- **Grafica & Stampa** G. Fioravanti a cura di S.Sfligiotti Zanichelli Editore 1997
(manuale tecnico/storico di grafica editoriale)
- **La Rilegatura**, Josep Cambras ed. Il Castello
(manuale di rilegatura e conservazione dei libri)
- **La stampa d'Arte**, A. d'Arcy Hughes / H. Vernon-Morris (Logos, 2009)
(manuale contenente tutte le tecniche di grafica d'arte)

Testi teorici

- **Storia del Design Grafico**, D. Baroni, M. Vitta Ed. Longanesi 2003 Milano
(testo si storia della grafica e del progetto editoriale)
- **Professione Fotografo** J. Ingledew ed. Logos 2006
(a metà strada fra manuale fotografico e repertorio di temi e soggetti della creatività)
- **I caratteri del XX secolo**, Ed. Leonardo Arte (Milano) 1998
(Lettering, Font e Type)
- **La forma del Libro: dal rotolo al codice (secc. III a.c. / IX d.c.)**
Mandragora Editore 2009 Firenze (testo storiografico)
- **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)
- **B. Munari : Arte come mestiere, Da cosa nasce cosa, Disegnare un Albero, Libro Illeggibile, Fantasia, L'Alfabetiere, I laboratori tattili, etc...(e tutta la serie di pubblicazioni di Munari sull'esperienza creativa e di designer)**
- **La pratica visuale del linguaggio**, M. T. Balboni La Nuova Foglio Editore (1977)
(testo di poesia visiva)

Cataloghi, Raccolte, Monografie

- **R. Jentsch: I Libri d'Artista del '900**, ed. Allemandi 1993 Torino
- **Collezione 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
- **2RC catalogo**
- **New Photography in BRITAIN** F.Maggia Ed, SKIRA Photography 2007
- **Fotografia del XX secolo (Museo Ludwig Colonia)** Ed. Taschen (Icons) 2001

Web Site

www.inside-training.it

<http://www.renkalik.it>

www.printshow.it

www.atgetphotography.com

<http://www.iterritoridellagrafica.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