

biennio

2012.2013

Tecniche dei Procedimenti a Stampa

tematica, programma, bibliografia

Prof. Massimo Arduini
Accademia di Belle Arti di Roma

Tema: Recycled

Che significa. L'attuale mercato tecnologico viaggia su degli standard di aggiornamento vertiginosi parallelamente all'ubiquità mediatica, comunicativa e dunque artistica.

Il *Riciclo* è ormai prassi imprescindibile nell'ambito della sostenibilità ambientale e produttiva. Ma in quali ambiti e cosa può significare per noi creativi?

Le Tecniche dei Procedimenti a Stampa raggruppano, una molteplicità di tecniche e procedimenti (appunto) che vanno dalle metodologie "manuali" sino a tutte le modalità di stampa che prevedono una strumentazione e/o una metodologia tecnica per ottenere il supporto con l'immagine. Dunque processi di stampa analogica, camera oscura, tipografica, letter-press, timbri, ma anche plotter, stampanti multi uso, etc...

Con il tema del *riciclo* strettamente legato al "fuori uso" dovremo pensare ad una immagine in modo "elastico" e consequenziale ad un "processing" di stampa.

Posso aggiungere ancora come suggerimenti operativi oltre le tecniche incisive, tutte quelle pratiche derivanti dall'impressione fotografica di una superficie, oggetti stampati o da usare come matrice. Insomma un prodotto unico o seriale ma in quanto risultato di una serie di operazioni e di manipolazioni che permettono di "riprodurre" un'immagine. E ancora, negativi/positivi stampati su metalli, legni, cuoi. Libri, pannelli, acetati, oggetti e prodotti di fantasia (nel senso munariano del termine).

Perciò la tematica si presta ad una interpretazione molteplice.

Recycled significa riadattare e riutilizzare "qualcosa" che si consideri vetusto, non aggiornato, consumato, guasto, difettoso, inutile, scartato, etc.. Questo è possibile attraverso una serie di operazioni che si appoggiano in maggiore o minore misura alla manualità o alla tecnologia e che però quasi sempre sfruttano entrambe. Significa reinventare o riadattare un codice, un alfabeto, una tecnica in funzione del progetto e di cosa vogliamo ottenere. Ma l'idea di riciclo è strettamente legata al "rifiuto", quindi all'eco-sostenibilità, al consumo, all'ambiente, ai prodotti derivati dalla "massa di cose consumate e scadute". A questo punto è chiaro che la tematica può anche andare oltre i confini pratici ed assumere carattere concettuale. Si può interpretare come Recycled anche un'idea, una teoria, un'ideologia, una storia, etc.. Il corso di tecniche dei Procedimenti a Stampa ha una sezione teorica che è parte integrante del progetto finale dello studente.

Cosa fare. Realizzate e/o riconducete a...qualcosa di stampato!

Un esemplare unico o seriale di libro, edizione, *print* fotografici, un oggetto o una serie di oggetti che appartengano comunque ad un'idea unica.

Un prodotto frutto di un "repechage" e conseguenza di una serie di "passaggi".

L'importante che il lavoro che ne risulterà combini e sia commistione di procedimenti e metodologie (di stampa, di riproduzione, di apparecchiature, etc..), come già accennato sopra, fra consuetudini manuali e tecniche aggiornate. Inoltre nell'ambito dell'adesione al progetto "Libero Libro Esseggi" lo studente può far confluire la tematica nell'adesione al Progetto e realizzare un Libro d'Artista.

Pensando alla Stampa, come serialità differenziale. Ripetizione creativa. Dunque il contenuto e la forma sono un procedimento, un processo di sviluppo, un percorso "originale". Le materie, gli strumenti scelti saranno già il "messaggio". L'estetica della comunicazione. Si chiede all'occorrenza di ricostruire una specie di *Dizionario* nuovo, a partire da un lessico prestabilito o inventato. Attraverso questo si può leggere la realtà e l'irrealtà in un modo nuovo. L'oggetto finale dunque può prevedere l'uso di tecniche di stampa tradizionale, legate alla grafica d'arte (xilografia, monotipo, calcografia, fotogravure, etc...) dei procedimenti tipografici (timbri, stampe rilievografiche) infine il supporto fotografico (analogico o digitale, stampe da plotter, off-set, elaborazioni da programmi, etc..) oppure ancora una commistione e sovrapposizione delle diverse tecniche e dunque sempre di fondo il Riciclo di oggetti e/o metodi caduti in disuso.

Come farlo. Utilizzate dunque “cose” e idee da riciclare.

Da apparecchiature/apparati in tecnologicamente superati, tecnicamente difettosi, a strumenti, attrezzature, macchine, materiali usati e/o parzialmente inagibili, rotti, o tecnologicamente vecchi, trovati, scoperti casualmente, riaggiustati, modificati, *spostati* nel campo d'impiego. Traslati di linguaggio. Riadattati per servire alla causa, vale a dire all'idea. Pellicole, carte, lastre di qualunque tipo, matrici, telai, pietre, supporti, macchinari da stampa, fotocamere analogiche e/o digitali, polaroid, videocamere e cineprese...Ma anche stampini, timbri, frottaghe, stampe tipografiche, dagherrotipi, procedimenti con gelatine fotosensibili, etc...Può essere preso in considerazione anche un procedimento di “editing” video. Si possono utilizzare dei “frame”. Si può pensare anche l'oggetto in una particolare situazione, un uso da farsi in particolari condizioni e in luoghi specifici.

Anche nell'ambito dell'incisione classica si possono riutilizzare vecchie matrici, stampe già fatte, etc..fogli non utilizzati del tutto. Alla base c'è anche una progettualità perciò una sorta di story-board o sketch-book è necessario per iniziare il lavoro. Come pure uno studio dei possibili repertori. E' bene che in questa fase iniziale non vi dia troppi spunti pratici perché potrebbero essere limitativi, potrebbero fare da confine. Quanto sopra è per stimolare la ricerca. Il prodotto finale verrà stabilito *in progress*.

Incontri e Laboratorio. Gli incontri in aula saranno il momento di progettualità e verifica. Gli studenti presenteranno, ad inizio d'anno, un book (cartaceo o digitale) del proprio lavoro. La parte maggiormente costruttiva sarà compito dello studente metterla in atto al di fuori degli spazi universitari/accademici. Lo studente è chiamato ad “inventarsi o riadattare” un proprio dizionario tecnico-operativo, dicevo in precedenza, e per questo sicuramente un lavoro di ri-contestualizzazione, ricerca e documentazione è importante. Il laboratorio di Grafica è peraltro limitato tecnicamente e tecnologicamente di qui la necessità e l'esigenza in vari casi di realizzare al di fuori il prodotto finale.

Per una conoscenza anche delle metodologie di stampa fotografica/digitale sono previste visite ad alcuni laboratori professionali di Roma, nonché a centri di grafica e work-shop.

Prof. M. Arduini
massimoarduini@quipo.it
maxvonsidol@alice.it

Accademia di belle Arti di Roma

Finalità Formative

Il corso è rivolto alla messa a punto da parte dello studente di un procedimento che si possa inquadrare in un ambito di "riproducibilità" mediante un "sistema di stampa". Questo significa che la scelta del percorso di ciascun studente si avvarrà di un repertorio decisamente ampio. Lo specifico linguistico ed espressivo verrà dunque individuato di pari passo alla progettualità ed alla ricerca.

Tecnicamente ci si avvarrà di base di procedimenti di stampa calcografici e iano-grafici, come pure della stampa in digitale, analogica e da plotter. In tal senso la tematica del riciclo va intesa come esperienza di recupero di materiali, tecnologie (vedi tema didattico) metodologie, etc...

Si cercherà in definitiva di dare una capacità "*di scoperta e di ripristino*" in una prospettiva di serialità e originalità, nonché indicazioni riguardo la nascita e l'evoluzione di concetti quali *stampa, grafica, multiplo, fotografia*, etc.

Didattica (vedi allegato Tema)

Gli studenti potranno concordare il percorso più idoneo inerente alla tematica (vedi tema didattico). Per i ragazzi del Biennio è richiesta un'attenzione particolare ai materiali e l'approccio iniziale non sarà espressamente tecnico e pratico ma avverrà in modo graduale.

Poiché il corso si divide in teoria e pratica si richiede allo studente sia di svolgere una parte del lavoro al di fuori delle lezioni frontali sia di supportare concettualmente e con un adeguato supporto teorico il lavoro che si svolgerà nel corso dell'annualità. Verranno improntate lezioni teorico-tecniche in audio visivi. Incontreremo artisti e operatori del settore grafico e del mondo

artistico nonché del settore della stampa professionale. Gli studenti potranno a loro scelta orientare il lavoro nel progetto Libero Libro Essegì e partecipare al Work-shop di legatoria. Durante il corso dell'anno effettueremo visite a collezioni, mostre e musei.

Short Programme Tecnico/Teorico

Gli incontri teorici prevedono le seguenti tematiche:

- *Repertori dei libri d'Artista realizzati con il tema del Fuori Uso. Repertorio delle edizioni dell'Accademia. Repertorio produzioni studenti 2010/2012. Video di presentazione del progetto Libero Libro Essegì. 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 Essegì. 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:

- *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 di repertorio, stampa, materiali, etc.. Laboratorio di legatoria con work-shop. Visione e studio, teorico/tecnico, dei modelli già realizzati dagli studenti e dei libri. 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 del "prodotto" finale che potrà consistere in una cartella di opere grafiche o fotografiche, un'edizione artistica o libro/oggetto, in un progetto di allestimento, nella realizzazione di un cd o dvd. Ne conseguirà la relativa discussione che comprenderà una verifica verbale sulle metodologie tecniche, sulle tematiche affrontate negli incontri teorici.

Bibliografia e Materiali d'uso

Si allega Bibliografia. Le indicazioni sui materiali d'uso saranno relative ai procedimenti.

BIBLIOGRAFIA

(Tecniche dei Procedimenti a Stampa II)

Abav 04

Manuali

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

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)
- **Professione Fotografo**, S. Ingledew (Logos 2009)
(a metà strada fra manuale fotografico e repertorio di temi e soggetti della creatività)
- **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")
- **Parlare e scrivere**, R. Barilli La Nuova Foglio Editore (1977)

Cataloghi, Raccolte, Monografie

- **New Media Art**, Mark Tribe / Reena Jana ed. Taschen 2006
- **La collezione Peruzzi, Grafica e Multipli**.
ed. VillaPacchiani (PI) 2004 U.Allemandi&C. (Catalogo grafiche/multipli)
- **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
- **Luca Pancrazi, 99.....A4**, ed. In Arco (Torino) 1998
- **Rassegna**, rivista di Design & Architettura (Bologna)
(in particolare: n.71, 1997 / III: PICCOLI OGGETTI)
- **I Territori della Grafica**, rivista della Scuola di grafica Editoriale Accademia

Roma

Web Site

<http://www.irfecolore.it>
<http://www.iannettatimbri.com>
<http://www.renkalik.it>
<http://www.ilfoglio-sas.com>
<http://www.artigraficheagostini.com/>
<http://www.artcolortipografiaroma.com>
www.printshow.it

www.atgetphotography.com
<http://www.iterritoridellagrafica.it>
<http://daseyn.blogspot.it>
<http://www.10bphotography.com>
www.thescientist.com

Accademia di Belle Arti di Roma

Prof. Massimo Arduini