

3 Colors: diversità ed identità della globalizzazione

Che significa. La prima parte del titolo del tema fa riferimento alla serie filmica di K. Kieslowsky laddove il colore ha dei riferimenti simbolici e formali in ciascun film. L'autore ha dedicato le storie ai tre colori della bandiera francese e di conseguenza, ai contenuti del motto della rivoluzione: *Liberté, Egalité, Fraternité*. Dunque questa è già un'idea della possibilità d'utilizzo del tema "Tre colori". *Diversità ed identità della globalizzazione* è invece un passo dopo. Vale a dire a partire da tre colori dati, che possono essere anche non colore come il bianco, il nero e il grigio, come anche i tre colori base per addizione o sottrazione, confrontarsi con le varie modalità con cui è possibile individuare queste identità e quali possono essere le relazioni messe in campo. Una sfida grafica ma pure di contenuto e di comunicazione. Appare subito lampante che i colori dunque possono essere quello delle etnie, delle bandiere, delle città, dei paesaggi, etc..

Vorrei stimolarvi a intraprendere un percorso che tenga conto delle varie strade e dei diversi approcci per affrontare ed interpretare la tematica. Lo sviluppo può essere *descrittivo, concettuale, tecnico, simbolico*, etc...ma che può essere anche solo un pretesto, un richiamo ad altro.

Per tornare alla serie di Kieslowsky i colori Bianco, Blu, Rosso, sono legati ai contenuti delle storie, ma ciascuno di voi può decidere ed individuare altre tipologie di collegamenti. Anche l'aspetto cromatico non è necessariamente visivo ma può essere letto come simbolico. Possono essere individuate triadi differenti. Il riferimento alla necessità di integrazione sociale, arricchimento nello scambio, recupero delle peculiarità culturali, etc...è da svilupparsi parallelamente e come sfida.

Cosa fare. Individuare una delle seguenti possibilità laboratoriali

1.Libro d'artista / edizione d'arte. Lo studente può progettare un'opera articolata, avvalendosi di diversi strumenti e linguaggi. Questo non esclude che l'aspetto che connoterà il lavoro sia sostanzialmente "grafico". Cioè dovrà configurarsi nel suo insieme come lo sviluppo di un'idea grafica. Sulla scorta di un percorso conoscitivo che lo avvicinerà ad un tipologia di prodotto piuttosto che ad un altro, vale a dire un libro d'arte sviluppabile anche nell'ambito dell'adesione al progetto Libero Libro Esseggi. Dunque un libro d'artista che può svilupparsi secondo tecniche e metodi diversi (vedere programma) ma che ha come finalità la rivisitazione di edizioni e cataloghi fuori stampa.

2.Cartella grafica. Significa utilizzare le metodologie della Grafica d'Arte ovvero dell'incisione, della fotografia, del disegno e di tutte quelle tecniche di confine o di più tecniche insieme. Lo studente del biennio dovrà mettersi nelle condizioni di acquisire le nozioni operative che ricerca con lo sviluppo della tematica. In questo senso le finalità e la tipologia di prodotto finale sono varie: dal foglio stampato non solo in cartaceo sino ad una superficie stampata con un sistema reinventato oppure una serie di lavori illustrativi e di racconto disegnato. Comunque un lavoro di produzione e riproduzione dell'immagine.

Come farlo. In questo ambito la tematica non dice nulla in più a ciò che si svolgerà all'interno della didattica sia teorica sia di laboratorio. Si rimanda al Programma ed alla Bibliografia.

Incontri e Laboratorio L'attività laboratoriale deve essere intesa come una parte dell'intero progetto. Le modalità di presentazione del lavoro verrà concordato nel corso dell'anno. Vi sarà una parte teorica con una programmazione d'incontri dedicata alle conoscenze tecniche

Prof. M. Arduini
massimoarduini@quipo.it
maxvonsidol@alice.it
www.facebook.com/groups/206796122749025/

Accademia di belle Arti di Roma

Grafica d'arte / Tecniche dell'incisione ABAV02

Biennio

Vedi temi didattici (Colors: identità e diversità ridisegnate)

Programma di base (short)

T-P / L 75/100/150 ore 6/8 Cr.f.

Finalità Formative

Il corso annuale e/o biennale, quantificato in 6/8 crediti per lo studente, a seconda della caratterizzazione in Teorico/Pratico o Laboratoriale definisce un ambito didattico e tematico dove lo studente è chiamato a confrontarsi sia tecnicamente sia nell'individuare una sintassi della propria personalità. Parallelamente a verifiche individuali sulla progettualità, visite a mostre e collezioni. Si aprono allo studente una molteplicità di modalità operative e di linguaggio che egli dovrà iniziare a saper gestire. Oli studenti avranno modo di confrontarsi anche con altre realtà istituzionali, accademiche ed espositive.

Didattica

Lezioni tecniche-teoriche e laboratori aperti sia in ambito *della Grafica d'Arte* tradizionale sia ad altre metodologie, come ad es. *il disegno, l'animazione grafica, l'illustrazione, etc.* con work-shop tenuti da altri docenti, professionisti ed artisti su specifici tecnici.

Si cercherà di dare corpo ed affinare una capacità *progettuale* e *realizzativa*. Le tecniche come tutto ciò che correda un lavoro "grafico aperto".

Oltre alla bibliografia verrà dato un elenco materiali base.

Essendo un biennio specialistico sicuramente verrà privilegiato un percorso autonomo e in linea con gli ambiti del piano di studi di afferenza.

Short Programme

- *Lezione teoriche con supporti digitali audio-visivi; sul concetto di opera, installazione, disegno, grafica comunicativa, grafica d'arte, incisione, informatica: storia, metodologie e attualità;*

Lo studente potrà applicare e sperimentare alcune fra le seguenti tecniche:

- *Calcografia diretta e indiretta, Xilografia e linoleumgrafia a più matrici;*
- *Segno, collage, testo, off-set, stampa, libro, media e supporti digitali, incisione;*
- *Tecniche e sistemi misti di riproducibilità dell'immagine: concetto di Rispecchiamento Tecnico;*
- *Fotoincisione manuale e meccanica; sistemi sovrapposti di stampa;*
- *Analisi, scelta e ricerca dei supporti, delle tecniche e dei materiali;*
- *Legatoria: cenni dei sistemi a colla, cartonati e rilegatura a filo refe.*
- *Materiali della Grafica e dell' Incisione d'arte;*
- *Confezionare cartelle, copertine e passé-par-tout;*
- *Cenni di Fotografia, analogica e digitale, manipolazione dell'immagine e fotoritocco digitale;*
- *Progetti riguardo a opere seriali, tirature da matrici, installazioni, multipli, oggetti-libro , elaborazioni digitali. Tematiche di ricerca aperte alle competenze dello studente;*
- *Cenni sulle metodologie dell'animazione grafica, delle riprese video e del montaggio;*

Modalità d'esame

Le modalità d'esame verranno concordate e messe a punto annualmente o biennialmente, in base al percorso e al "prodotto" finale ed integrate da una verifica verbale sulle metodologie tecniche, progettuali e di ricerca linguistica. Potrà consistere nella realizzazione di cartelle con stampe originali, un libro d'artista come anche un insieme di prodotti grafici finalizzati ad un'installazione, ad una pubblicazione, etc...

Bibliografia e Materiali d'uso

Si allega bibliografia. I materiali e i media verranno stabiliti in base al progetto di lavoro. Verrà fornito un elenco minimo laboratoriale che dovrà essere integrato dallo studente stesso. Parimente alle fonti cui attingere (vedi tema didattico). Tali individuazioni sono da considerarsi parte integrante della didattica.

Segue Bibliografia e Sitografia

Accademia di Belle Arti di Roma

Prof. Massimo Arduini

BIBLIOGRAFIA

(Biennio)

Manuali

ABAV02

- Incisione calcografica e Stampa originale d'arte, *R. Brusaglia* Ed. Quattro Venti, 1988 (manuale tecnico di calcografia)
- La stampa d'Arte, *A. d'Arcy Hughes / H. Vernon-Morris* (Logos, 2009) (manuale contenente tutte le tecniche d'incisione d'arte)
- Grafica & Stampa, *G. Fioravanti* ed. Zanichelli (Bologna, 1997); (manuale storico-tecnico di grafica editoriale)
- Reflex Digitali, Guida Completa. *M. Freeman* (Mondadori 2009) (manuale di fotografia e manipolazione digitale dell'immagine)
- La Rilegatura, *Josep Cambras* ed. Il Castello (manuale di rilegatura e conservazione dei libri)

Testi teorici

- Arte e Scienza dell'Incisione, *S. Massari, F. Negri Arnoldi* Ed. La Nuova Italia Scientifica (manuale storiografico d'incisione)
- Professione Fotografo *J. Ingledew* ed. Logos 2006 (a metà strada fra manuale fotografico e repertorio di temi e soggetti della creatività)
- Design & Comunicazione visiva, *B. Munari*, ed. Laterza&Figli (1993)
- Introduzione alla grafica, *Q. Newark*, ed. Logos (London-Modena 2004)
- Fumetto, collana ElectaXXsecolo *M. Bussagli, F. Fossati* ed. Mi 2003

CATALOGHI, RACCOLTE, MONOGRAFIE, RIVISTE

Fotografia/Installazione

- The big space, *D. Eugeni, R. De Quesney* ed. Logos (London 2006)
- New Photography in Britain, catalogo Skira 2008 Modena
- Installation Art, *N. de Oliveira, N. Oxley, M. Petry T. & H.* 1996 (London)

Grafica d'Arte

- 2RC, tra artista e artefice, Opere 1962-2007 a cura S. Rossi 2008 Roma
- A. Burri, Opera Grafica Completa, Fondazione Burri Ed. Petrucci (2003)
- Artists & Prints, catalogo MOMA (New York, 2004)
- R. Jentsch: I Libri d'Artista del '900, ed. Allemandi 1993 Torino
- Andy Warhol, opere grafiche ed. Mazzotta 1990
- Hayter e l'Atelier 17, ed. Electa (Milano, 1990)
- Collezione stampe contemporanee, *G. A. Salomon* (TO) 2002, *U. Allemandi & C.*
- La collezione Peruzzi, Grafica e Multipli..... ed. Villa Pacchiani (PI) 2004
- Luciano Fabro, Works 1963-1986, *Umberto Allemandi & C.* Edimburg
- American Print's: 1879-1979, *F. Carey A. Griffiths* ed. London 1980
- Luca Pancrazi, 99.....A4, ed. In Arco (Torino) 1998

Web Site

<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