

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. Gli studenti del triennio in funzione dell'annualità potranno comunque concentrarsi sugli aspetti tecnici dell'incisione in quanto grafica e stampa d'arte.

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 Essegi. 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. Dunque lo studente del triennio ne dovrà acquisire le capacità realizzative e adattare al tema. In questo senso le finalità sono il foglio stampato e/o la superficie stampata, non solo in cartaceo. E 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

Triennio

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 è rivolto a favorire lo sviluppo e l'individuazione di uno specifico linguistico ed espressivo mediante un insieme di attività: di ricerca, di laboratorio, verifiche individuali sulla progettualità, visite a mostre e collezioni. Oltre a ciò la prospettiva è di far acquisire allo studente la conoscenza delle modalità atte a veicolare il messaggio visivo, di maturare consapevolezza nella gestione dell'immagine e degli ambiti della ricerca artistica. Riflessioni su i concetti di "Opera Aperta", e/o sulle tematiche del contemporaneo sino agli Audio-Visivi.

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 individuare una capacità *progettuale* e *realizzativa*, fin'anche ad una cognizione di "stile", da identificarsi nei vari settori di applicabilità.

Gli studenti potranno concordare, a seconda dell'annualità e relativamente al tema didattico (vedi allegato), il percorso più idoneo: la prima annualità sarà rivolta ad una conoscenza più "tecnica", la seconda, ad uno sviluppo del linguaggio personale e ad una consapevolezza del panorama contemporaneo.

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;*

Modalità d'esame

Le modalità d'esame verranno messe a punto annualmente, in base al percorso e al "prodotto" finale ed integrate da una verifica verbale sulle metodologie tecniche, progettuali e di ricerca linguistica. Normalmente consiste nella realizzazione di cartelle con stampe originali. Ma potrà eventualmente consistere in 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. Ed elenco materiali base per il laboratorio d'incisione.

Si consulti anche la sitografia.

Segue Bibliografia e Sitografia

Accademia di Belle Arti di Roma

Prof. Massimo Arduini

BIBLIOGRAFIA

(Triennio)

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 1987 (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**
- **R. Jentsch: I Libri d'Artista del '900, ed. Allemandi 1993 Torino**
- **A.Burri, Opera Grafica Completa , Fondazione Burri Ed. Petrucci (2003)**
- **Artists & Prints, catalogo MOMA (New York, 2004)**
- **Andy Warhol, opere grafiche ed Mazzotta 1990**
- **Hayter e l'Atelier 17, ed. Electa (Milano, 1990)**
- **Collezione stampe contemporanee, G.A.Salomon, U. Allemandi & C. (2002)**
- **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.irfecolore.it/>

Accademia di Belle Arti di Roma

Prof. Massimo Arduini