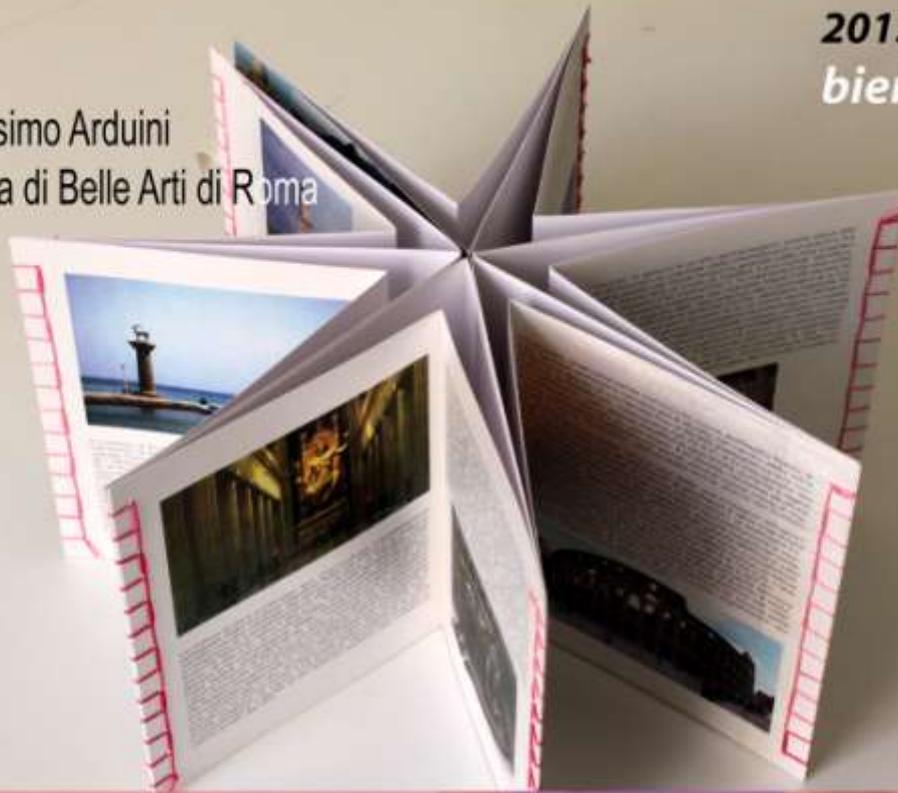

2013.2014
biennio

Prof. Massimo Arduini
Accademia di Belle Arti di Roma

Editoria d'Arte

Billy Collins

tematica, programma, bibliografia

C'è un solo viaggio possibile:
quello che facciamo
nel nostro mondo interiore.
Non credo che il posto
più grande di qui nel
nostro pianeta
sia come non credo che
a viaggi per tornare
a casa non può tornare.
Perché
nel momento
in cui non è più
dentro, è fuori.
L'unico viaggio possibile:
quello che facciamo
nel nostro mondo interiore.

Rivisitazione di Libri (paper recycled)

Che significa. Si tratta di produrre un Libro d'artista o Edizione d'arte riutilizzando e dunque riciclando dei libri/cataloghi già esistenti e possibilmente fuori edizione. Questi si possono reperire nei modi più diversi: librerie, soffitte, magazzini, web, negozi vari di edizioni vecchie o di seconda mano. Ma anche da amici, parenti, o trovati in luoghi desueti.

Entreremo nel vivo in modo graduale sia per la tecnica sia per il contenuto attraverso gli incontri teorici che si susseguiranno. L'idea è quella di utilizzare l'*escamotage* del *libro/edizione* per dare "immagine" ad un libro diverso. **Paper Recycled** è dunque un modo di riattivare vari elementi e materiali. La grafica, l'impaginato, la carta, la legatura, il contenitore, l'aspetto comunicativo e di contenuto del testo/libro. Basti pensare anche all'idea di libro come oggetto, da Pignotti a Munari e ci si addentererà inevitabilmente in un campo d'azione allargato in cui è l'interesse del "prodotto" 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 di rielaborazione e progetto grafico, elaborazione da fotografia digitale o manuale. Il libro non ha limitazioni di dimensioni né di fruibilità. Sia il primo che l'*Edizione d'Arte* devono comunque presentarsi in almeno 2 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, nelle modalità di fruizione, utilizzo e/o esposizione. Si può produrre un *Menabò* come pure studi e progetti a mano preliminari. Oppure un'idea di restyling del layout, in questo caso sovrapposto o riacquisito rispetto all'originale. 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 il secondo per "unicità". Lo studente può prevedere l'uso sia di modalità incisorie proprie della Grafica d'arte (come calcografia e xilografia ad esempio), come anche altre procedimenti: serigrafico, off-set, tipografico, etc... Ma anche interventi specifici di cucitura, disegno, cutpaper, kirigami, etc.. In alternativa o contemporaneamente la possibilità di elaborare/ideare immagini tramite programmi digitali, sia vettoriali che fotografici. E dunque un processo di stampa da file di export. 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 con una breve cartella esplicativa e di sinossi.

Incontri e Laboratorio. Gli incontri in aula saranno il momento di teoria, 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. Le lezioni si divideranno in teoriche e pratiche. Vi sarà un Workshop di Legatoria consigliato ma non obbligatorio, la cui partecipazione darà crediti formativi. Visite ad almeno due raccolte storiche e museali come quello all'Istituto Nazionale per la Grafica di Roma e lo SMACS di Subiaco. In ambito pratico-laboratoriale si potranno affrontare tecniche realizzative del libro (vedi programma).

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 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 la realizzazione di un prodotto che s'inserisca nell'ambito di ricerca e nel percorso che porterà lo studente alla Tesi Biennale.

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 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 affinare una capacità *realizzativa*, nonché una piena 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: Progetto Libero Libro Essegi. Prodotti editoriali vari. Progetto Camera Book.

Breve storia della fotografia. Cenni storici tecnici sul Design Grafico.

Repertorio grafica d'arte moderna e contemporanea. Grafismi, calligrafia e poesia visiva.

Tecniche grafiche, di cucitura, collatura, assemblaggio e cutpaper.

Breve panoramica sulle tecniche incisorie della grafica d'arte.

Video: collezione Mart, L. Pignotti, B. Munari, Beatrice Coron, tecniche pop-up.

Gli incontri laboratoriali prevedono le seguenti metodologie:

Laboratorio di legatoria con work-shop. Tecniche incisorie e di stampa tradizionali.

Collages, legatura, preparazione di cartelle e box. Stampa a secco, timbri e metodologie di riciclo.

Uso e scelta di carte, fondini, plastiche, pvc, cartonati e supporti di stampa.

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.

Revisioni sul repertorio grafico, immagini, impaginato e le scelte d'assemblaggio dell'edizione/libro.

Modalità d'esame (vedi allegato Tema)

Le modalità d'esame vertono sulla presentazione del progetto editoriale nella sua realizzazione e nelle sue diverse fasi. Parallelamente ad una discussione di verifica sulle lezioni teoriche, le metodologie tecniche, operative e di repertorio.

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)

Foglio & Forma (Piegature e tecniche per grafica e design) Paul Jackson Logos 2011

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)

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)

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

www.renkalik.it

www.aldomezzanottesrl.it

www.webdesignerdepot.com/2009/05/100-extraordinary-examples-of-paper-art

http://papervisualart.com/?page_id=9088

www.printshow.it

<http://www.tassotti.it>

<http://www.iannettatimbri.com/>

www.emblemata-essegi.it

www.atgetphotography.com

www.iterritoridellagrafica.it 1

www.iselp.be/index.php/Integration-artistique

www.daseyn.blogspot.it

www.10bphotography.com

www.ilfoglio-sas.com

www.irfecolore.it

www.aiap.it/progettografico

Massimo Arduini

massimoarduini@quipo.it

maxvonsidol@alice.it

www.facebook.com/groups/206796122749025/

ABA Roma