

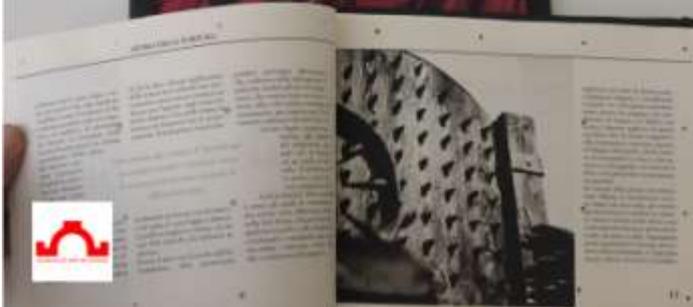
2013.2014
triennio

Prof. Massimo Arduini
Accademia di Belle Arti di Roma

Editoria d'Arte

Billy Collins

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 formato fruibile con disinvoltura. L'idea viene dalla scrittura "cancelleresca" che diede vita alla fine del '400 all'edizione tascabile appunto che andava a sostituire i grandi formati dei libri di derivazione medievale. Ma *Prete-à-porter* vuol dire soprattutto che il contenuto potrà suggerire la forma di questo, 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 e di contenuto. Basti pensare anche all'idea di libro di B. Munari e questi ci addentrerà 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 orientativamente non superiore al formato A5 (210x148mm). L'edizione d'arte viene solitamente preceduta da un *Manabò*, da una serie di prove e di studi realizzati a mano e da progetti d'impaginazione e di stampa. Sostanzialmente si devono curare i seguenti aspetti: scelta della carta (supporto), rilegatura, copertina, logo di quarta di copertina e/o di occhiello, scelta del font, *concept* del libro, formato, impaginazione, presentazione, packaging, modalità d'uso e di fruizione.

Come farlo. Lo studente deve prevedere una *serialità* e in quest'ambito la ripetibilità del Libro. Fermo restando il progetto Base lo studente può comunque variare nelle 3 copie alcuni aspetti come: supporti, realizzazione dell'immagine, assemblaggio, impaginato ed altro. Si possono utilizzare varie tecniche che vanno dal disegno, alla cucitura, procedimenti di Grafica d'arte (come calcografia e xilografia ad esempio), metodologie di stampa varie come l'off-set, copie da stampante, plotter, elaborati fotografici, etc.. Dunque anche ideare il tutto digitalmente creando i layout. La rilegatura, la scelta della carta (qualità, grammatura, costi, etc..) e gli aspetti impaginativi sono altresì fondamentali. Si richiede anche la documentazione fotografica digitale del libro nella sua realizzazione e finale.

Incontri e Laboratorio. Gli incontri in aula saranno il momento di progettualità, scelta dei materiali, realizzazione e verifica. Gli studenti presenteranno, ad inizio d'anno, un book (cartaceo o digitale) del proprio background. 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 della grafica, etc..(vedi programma) che daranno la direzione ed il senso al progetto da realizzare. Come pure una serie di altri incontri teorici e museali: all'Istituto Nazionale per la Grafica, e lo SMACS di Subiaco. Con selezione di opere contemporanee, antiche e di Libri. E' previsto un numero di ore laboratoriali minimo per la realizzazione di alcuni aspetti tecnici, stampe d'arte e la messa a punto dell'assemblaggio editoriale in cartaceo. I workshop di legatoria saranno fondamentali a la partecipazione potrà costituire riconoscimento di crediti.

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 disegnatriche, 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 consapevolezza teorico tecniche del realizzare e sapere cosa è una "edizione d'arte" nell'attualità del panorama visivo 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 all'interno del *concept* di base dell'edizione tascabile e sviluppate liberamente dallo studente ma sempre inserite negli interessi e nella ricerca di studio triennale. 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*, ed incentivare l'attenzione teorica e concettuale intorno a temi quali: *stampa, grafica, edizione, libro, riproduzione, serie, etc...* L'aspetto manuale deve comunque sempre integrare e dare un valore aggiunto all'oggetto/libro finale.

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 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.

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

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.irfeccolore.it

www.aiap.it/progettografico

Massimo Arduini

massimoarduini@quipo.it

maxvonsidol@alice.it

www.facebook.com/groups/206796122749025/

ABA Roma