

Prof. Massimo Arduini
Accademia di Belle Arti di Roma

2013 . 2014

Grafica d'Arte / Tecniche dell'incisione

tematica, programma, bibliografia

biennio

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, oppure sostituiti con 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 quelli della pelle, delle bandiere, dei paesaggi, dei luoghi, della tradizione, 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, tecnico, concettuale, simbolico*. 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 tecniche. Questo non esclude che l'aspetto che connoterà il lavoro sia sostanzialmente "manuale". 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 specifico, vale a dire un libro d'arte sviluppabile anche nell'ambito dell'adesione alle ricerche di recupero e riciclo di edizioni.

2.Cartella grafica.

Significa utilizzare le metodologie della grafica d'arte ovvero dell'incisione, della foto-gravure, del disegno e di tutte quelle tecniche di "confine" con l'idea di grafica o di più tecniche insieme. Dunque lo studente del triennio dovrà acquisire le capacità realizzative e adattarle 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. In genere seriale anche se non ripetitiva. La cartella dovrà poi essere personalizzata (vedi programma).

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 di laboratorio e dunque pratica, deve essere intesa come una parte dell'intero progetto. In tali occasioni si realizzeranno gli elaborati grafici e di stampa. Parallelamente a revisioni e a discussioni del lavoro in progress. La modalità di presentazione del lavoro finale verrà concordata nel corso dell'anno. Per lo più verterà, ad ogni modo, sulla presentazione e discussione del prodotto finale.

Finalità Formative

Il corso annuale e/o biennale, quantificato in 6/8 crediti per lo studente, a seconda della caratterizzazione in Teorico/Pratico o Laboratorio è rivolto a favorire lo sviluppo e l'individuazione di uno specifico linguistico ed espressivo mediante un insieme di attività: di ricerca, di laboratorio, di 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. Lo studente del triennio possibilmente in linea con la tematica dovrà acquisire le conoscenze basiche delle tecniche grafiche incisive dalla realizzazione del supporto alla stampa.

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 workshop 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 sintetiche sulle tecniche operative con supporti digitali audio-visivi;

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'istallazione, 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.

Manuali

- 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)
- 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)
- Introduzione alla grafica**, Q. Newark, ed. Logos (London-Modena 2004)
- Fumetto**, collana Electa XXsecolo M. Bussagli, F. Fossati ed. Mi 2003

Cataloghi, Raccolte, Monografie

Fotografia/Installazione

- 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
- American Print's: 1879-1979**, F. Carey A. Griffiths ed. London 1980

Web Site

- www.inside-training.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-esegi.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

Grafica d'Arte/Tecniche d'Incisione

ELENCO MATERIALI INDIVIDUALI

Album o fogli da schizzo

Raschietto/Brunitoio (brunitore), sgorbie, punte di Acciaio x tecniche dirette;

Lastra di metallo (zinco) 8/10 mm. di spessore, 14x20 cm.

Lastra plexiglass 20x30cm.

Supporti in linoleum, cartone, legno;

Fogli di PVC, Acetati (20x30 e/o 25x35 cm.);

Carta lucida, Carta velina, Carta da pacchi bianca;

Matite, pennellini tondi e piatti, pennarelli acido-resistenti, etc.

Conetto di Cera-molle e fogli di carta abrasiva da carrozziere 400/1000;

Carta da stampa: Graphia liscia, Magnani pesca, Fabriano Tiepolo

Carta tipo Giapponese, Carta semplice g.80, Carta China e Carte varie per fondini;

Plastica trasparente/colorata adesiva (retino)

Carta A4 colorata e non, fogli silicone, cuoio e pelle, fogli semitrasparenti in poliestere;

Carta millimetrata 50x70cm.

Busta plastica 50x70cm.

Nastro da pacchi e nastro carta

(Ulteriore materiale sarà indicato nel corso delle lezioni.)

E' bene portare con se una *pendrive* con progetti, materiale fotografico, disegni, etc..

E' consigliato venire con cartellina rigida di cartone e/o plastica.

La carta millimetrata e la busta di plastica di cm. 50x70 servono per confezionare il "registro" di stampa, inizialmente se ne può confezionare uno di cm. 35x50; è sempre consigliato di portare giornali quotidiani vecchi e stracci di cotone.

Nella calcografia si possono utilizzare anche altri metalli oltre lo zinco: il rame, l'ottone, l'acciaio. A seconda del metallo cambia la tipologia di "acido", il rapporto nella miscela con l'acqua, nonché i tempi di "morsura". I supporti sperimentali per tutte le altre metodologie di realizzazione della matrice e di stampa verranno individuati nel corso delle lezioni. In genere usiamo cartone per collografia, plexiglass e acetati rigidi per le tecniche sperimentali e dirette, altri supporti che vedete segnati più sopra.

Si consiglia infine di consultare i "Glossari" terminologici per familiarizzare con le definizioni utilizzate nella teoria e nella pratica.