

Prof. Massimo Arduini
Accademia di Belle Arti di Roma

Triennio
2013.2014

tematica, programma, bibliografia

Tecniche dei Procedimenti a Stampa

Tema: Recycled & Fuori Uso

Che significa. Il Riciclo è ormai prassi imprescindibile nell'ambito della sostenibilità ambientale e produttiva. Le Tecniche dei Procedimenti a Stampa raggruppano metodologie sia "manuali" che si avvalgono di macchinari o strumenti sia quelle che invece possiamo definire "tecnologiche" dove la riproduzione dell'immagine è interamente frutto di un processo tecnico. Oggi per lo più appoggiato al digitale e dunque alla produzione di file e di formati relativi. Dunque processi di stampa analogica, camera oscura, tipografica, letter-press, timbri, ma anche plotter, stampanti multi uso ed altro. Con il tema del riciclo strettamente legato al "fuori uso" si deve pensare all'immagine ed al suo multiplo in modo "elastico" e nella direzione di recuperare "qualcosa". Per esempio: matrici, Libri, stampe, fotografie, carte, oggetti. Sui quali si può di nuovo andare a stampare: negativi, positivi, elaborazioni di varia natura, calchi, riporti. Recycled significa riadattare e riutilizzare anche delle tecnologie vetuste, non aggiornate, consumate, guaste, difettose, inutili, scartate, etc.. Questo è possibile attraverso una serie di operazioni che si servono in maggiore o minore misura alla manualità o alla tecnologia. Significa reinventare o riadattare un codice, un alfabeto, una tecnica in funzione del progetto e di cosa vogliamo ottenere. Ma l'idea di riciclo è strettamente legata al "rifiuto", quindi all'eco-sostenibilità, al consumo, all'ambiente, ai prodotti derivati dalla "massa di cose consumate e scadute". Il corso di Tecniche dei Procedimenti a Stampa si avvale di un continuo confronto teorico oltre che di vere e proprie lezioni frontali, incontri con professionisti e visite a carattere documentativo.

Cosa fare. Gli studenti del Triennio sono invitati a re-inventare da qualcosa di già fatto qualcos'altro. L'importante che il lavoro che ne risulterà contenga o sia risultato di procedimenti e metodologie di stampa. Pensando a questa, come serialità differenziale. Ripetizione creativa. Le materie, gli strumenti scelti saranno già il "messaggio". Vi sono una infinità di spunti creativi, di oggetti o materiali da poter riadattare e riciclare: libri, stampe, fotografie, matrici di stampa, macchine fotografiche vecchie, stampanti e scanner superati, materiali della grafica e del disegno ormai fuori mercato come retini, letraset, normografi, timbri, trasferibili, carte copiative, millimetriche, etc.. L'oggetto finale dunque può prevedere l'uso di tecniche di stampa tradizionale, legate alla grafica d'arte (xilografia, monotipo, calcografia, fotogravure, etc...) dei procedimenti tipografici (timbri, stampe rilievografiche, a secco, etc...) ed infine di procedimenti fotografici e di stampa industriale (analogico o digitale, stampe da plotter, off-set, stampante di casa, elaborazioni da programmi, etc..) oppure ancora una sovrapposizione delle diverse tecniche.

Come farlo. Utilizzate dunque "cose" e "idee" da riciclare. Materiali che già avete o che potete sfruttare per riproporre delle stampe, un catalogo, dei libri oppure anche "oggetti". Nella fase iniziale teorica si potrà visionare un repertorio ampio che va dalle le tecniche di stampa ai materiali impiegati, ad aspetti storici e tecnici. Libri d'Artista, collezioni, video riguardanti lezioni, repertori, poesia visiva, nonché autori di vari settori delle arti grafiche e non. Si possono rielaborare progetti e lavori già sperimentati dallo studente collegando il tutto alla ricerca linguistica, di contenuto e grafica dell'intera triennalità. E possibilmente per un prodotto già presentabile in un portfolio di tesi. Su cercherà di far confluire diverse competenze quali le conoscenze di legatoria, dei supporti di stampa, le carte e simili, le regole di lettering e di design editoriale come anche dei procedimenti per produrre matrici da stampare ed ancora competenze di gestione del file per la stampa. Si tratta ad ogni modo di un work in progress. Il *concept* di fondo potrà e dovrà essere in linea con gli sviluppi e la ricerca più ampia dello studente..

Incontri e Laboratorio. Gli incontri in aula saranno il momento di progettualità e verifica. Sia teorica che pratica. Gli studenti del triennio presenteranno, ad inizio d'anno, un book (cartaceo o digitale) del proprio background. In base alle possibilità operative e di laboratorio si cercherà di realizzare almeno una parte del prodotto finale negli spazi accademici. Lo studente è chiamato ad "inventarsi o riadattare" qualcosa di esistente e per questo sicuramente un lavoro di ricontestualizzazione, ricerca e documentazione è importante. Sarà possibile partecipare alle visite Museali, agli incontri con laboratori professionali e al workshop di legatoria.

Prof. M. Arduini**Accademia di belle Arti di Roma**

Finalità Formative

Il corso è rivolto alla messa a punto da parte dello studente di un procedimento che si possa inquadrare in un ambito di "riproducibilità" mediante un "sistema di stampa". Questo significa che la scelta del percorso di ciascun studente si avvarrà di un repertorio decisamente ampio. Lo specifico linguistico ed espressivo verrà dunque individuato di pari passo alla progettualità ed alla ricerca. Lo studente del Triennio dovrà inserire la produzione finale nell'ambito del proprio percorso finalizzato alla Tesi e inseribile in un port-folio di presentazione. La tematica del riciclo va intesa come esperienza di recupero di materiali, tecnologie e metodologie (vedi tema didattico). Si cercherà in definitiva di dare una capacità "di scoperta e di ripristino" in una prospettiva di serialità e originalità, nonché indicazioni riguardo la nascita e l'evoluzione di concetti quali *stampa, grafica, multiplo, fotografia*, etc. Il corso infatti è rivolto alla messa a punto da parte dello studente di un procedimento che si possa inquadrare in un ambito di "riproducibilità" mediante un "sistema di stampa".

Didattica (vedi allegato Tema)

Gli studenti potranno concordare il percorso più idoneo inerente alla tematica (vedi tema didattico).

Per il Triennio è richiesta la scelta del materiale o del procedimento da riutilizzare. L'approccio iniziale non sarà espressamente tecnico e pratico ma avverrà in modo graduale mediante lezioni teorico-tecniche in audio visivi. Incontreremo artisti e operatori del settore grafico e del mondo artistico nonché del settore della stampa professionale. Gli studenti potranno inserire ed orientare il lavoro nell'ambito del Work-shop di legatoria ed anche utilizzare i macchinari e le tecnologie che avremo eventualmente a disposizione. Infatti in base alle disponibilità di laboratorio si affronteranno gli aspetti realizzativi durante gli incontri. Diversamente sarà fondamentale l'aspetto concettuale e di rimanipolazione il cui sviluppo dovrà essere gestito in autonomia dallo studente.

Short Programme Tecnico/Teorico

Gli incontri teorici prevedono le seguenti tematiche:

Il Ponte: immaginazione e creatività. Breve storia della fotografia. Tecniche tipografiche e dei Procedimenti a Stampa. Repertori dei libri d'Artista realizzati con il tema del Fuori Uso. Video tutorial su i sistemi di stampa. Repertorio delle edizioni dell'Accademia. Repertorio produzioni studenti 2011/2013. Video dei Progetti Libero Libro Esseggi in Rome e Camera Book. Prodotti editoriali vari. Cenni storici sul Design Grafico. Repertorio grafica d'arte moderna e contemporanea. Grafismi, calligrafia e poesia visiva. Breve panoramica sulle tecniche incisorie della grafica d'arte. Archivio visite e stampe d'arte. Video su B. Munari e L. Pignotti. Incontro su metodologie incisorie no-toxic e gli Studios grafici negli USA.

Gli incontri laboratoriali prevedono le seguenti metodologie:

Tecniche incisorie e di stampa tradizionali. Uso e scelta di carte, fondini, plastiche, pvc, cartonati e supporti di stampa. Revisioni sul repertorio iconografico e le scelte dei soggetti, tipologia di stampa, materiali, etc.. Laboratorio di legatoria con work-shop. Visione e studio, teorico/tecnico, dei modelli già realizzati dagli studenti, delle stampe e dei libri. Uso di plotter e stampanti professionali. Indicazioni e revisioni sui procedimenti di disegno, taglio, cucitura, fotografici e di elaborazione digitale. Stampe dirette a mano o mediante strumenti manuali.

Modalità d'esame (vedi allegato Tema)

Le modalità d'esame vertono sulla presentazione della cartella o dell'oggetto prodotto in base al progetto. La documentazione di studio e quella fotografica sia di lavorazione che finale.

Ne conseguirà la relativa discussione che comprenderà una verifica verbale sulle metodologie tecniche, sulle tematiche affrontate negli incontri teorici e nelle visite didattiche.

Manuali

La stampa oggi, tecniche, materiali, processi. D. Bann (Logos 2007)
(manuale di tecniche e materiali per la stampa editoriale contemporanea)

Manuale di Grafica e Stampa, M. Teroni (Apogeo, 2009)
(manuale di grafica editoriale tecnico-storico)

La stampa d'Arte, A. d'Arcy Hughes / H. Vernon-Morris (Logos, 2009)
(manuale contenente tutte le tecniche di grafica d'arte)

Testi teorici

Dispense di tecniche Tipografiche, da A.Filippetti Ist. Sup. Industrie Art. Urbino
rielaborazione M. Arduini ABA Roma 2013

Storia del Design Grafico, D. Baroni, M. Vitta Longanesi Ed. 2003 Milano
(testo si storia della grafica e del progetto editoriale)

I caratteri del XX secolo, Ed. Leonardo Arte (Milano) 1998 (Lettering, Font e Type)

Professione Fotografo, S. Ingledew (Logos 2009)
(a metà strada fra manuale fotografico e repertorio di temi e soggetti della creatività)

Arte come mestiere, B. Munari Ed. Laterza (2007)
(fa parte di una serie di pubblicazioni di Munari sull'esperienza di designer)

Parlare e scrivere, R. Barilli La Nuova Foglio Editore (1977)

La forma del Libro: dal rotolo al codice (secc. III a.c. / IX d.c.)
Mandragora Editore 2009 Firenze (testo storiografico)

Cataloghi, Raccolte, Monografie

New Media Art, Mark Tribe / Reena Jana ed. Taschen 2006

La collezione Peruzzi, Grafica e Multipli. ed. VillaPacchiani (PI) 2004 U.Allemandi&C.
(Catalogo grafiche/multipli)

I Libri d'Artista in Italia 1960 – 1998 L. De Matteis, G. Maffei 1998 Torino

Artists & Prints, MoMa Collection N.Y. Deborah Wy Ed. The MoMa of New York 2004

Luca Pancrazi, 99.....A4, ed. In Arco (Torino) 1998

Rassegna, rivista di Design & Architettura (BO) (in particolare: n.71, 1997/III: PICCOLI OGGETTI)

I Territori della Grafica/ InSight, rivista della Scuola di Grafica Editoriale ABA Roma

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-esegi.it

www.atgetphotography.com

www.iterritoridellagrafica.it 1

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

www.daseyn.blogspot.it

www.irfecolore.it

www.aiap.it/progettografico

Massimo Arduini

massimoarduini@quipo.it

maxvonsidol@alice.it

www.facebook.com/groups/206796122749025/

ABA Roma