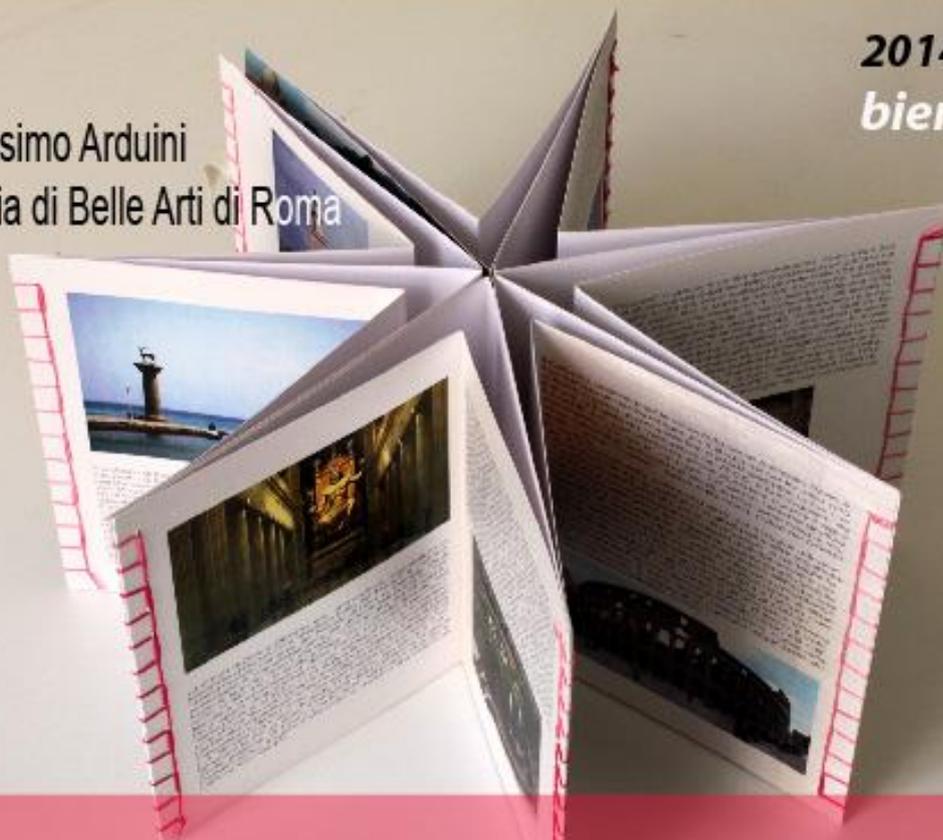

Prof. Massimo Arduini
Accademia di Belle Arti di Roma

2014.2015
biennio

Editoria d'Arte

Billy Collins

tematica, programma, bibliografia

500 anni dopo Aldo Manuzio: primo tipografo moderno

Che significa. Il 6 Febbraio 2015 sarà il cinquecentesimo anniversario della morte di Manuzio. Unitamente alle attività in corrispondenza della ricorrenza invito gli studenti del Biennio a svolgere un lavoro di ricerca sulla figura del grande tipografo/editore veneziano, sulle sue pubblicazioni fondamentali per la storia del libro e della tipografia. Dunque in tal senso realizzare una Edizione d'arte che abbia come "tema" il Libro stesso. 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. **500 anni dopo Aldo Manuzio: primo tipografo moderno** è un modo di riflettere e 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 addenterà 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 o l'Edizione d'Arte* 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 fotografica e di progetto grafico, da inserire comunque in un contesto che può prevedere anche altre tecniche. Anche per gli iscritti di Grafica d'Arte o afferenti ad altre scuole si cercherà di progettare e realizzare un libro in linea con la ricerca più generale dello studente. Il libro non ha limitazioni di dimensioni né di fruibilità. Deve essere presentato in almeno due copie. Contenere il Colophon. Deve essere affiancato ad una relazione in forma di sinossi e da una scheda tecnica. Deve presentare un marchio, logo o qualsivoglia stilizzazione grafica possibilmente legata al tema di Manuzio e che individui un carattere inequivocabile del Libro d'arte e del suo realizzatore. Si può produrre un *Menabò* come pure studi e progetti a mano preliminari. Sostanzialmente si devono curare i seguenti aspetti: scelta della carta (supporto), rilegatura, copertina, logo o marchio, colophon e info-grafica eventuale, scelta della font, *concept* del libro, formato, impaginazione, modalità d'uso e fruizione.

Come farlo. Il panorama tecnico è ovviamente ampio. Nell'edizione d'arte vengono messe in campo competenze diverse e in qualche modo si tratta di realizzare una edizione unica a tiratura limitata.

Come si diceva verranno individuati percorsi e competenze in modo personalizzato per ciascun studente. Restano di base e imprescindibili: il progetto grafico, la rilegatura, la scelta della carta (qualità, grammatura, costi, etc..) e gli aspetti impaginativi e di packaging. L'approccio fondamentalmente teorico iniziale darà la possibilità di addentrarsi gradualmente nel lavoro da svolgere come prodotto finale. Quindi si potrà intervenire attraverso disegni ed illustrazioni, matrici da stampare, progetti in digitale ai quali poi va data una forma di stampa di qualità: tattile e visiva. Lo studente può prevedere l'uso anche di altri procedimenti come quello serigrafico, off-set, tipografico, cianografico, ed altro che vedremo preliminarmente in via teorica. Come pure interventi specifici di cucitura, cutpaper, kirigami, collages. Tutto ciò avrà tempistica e modalità di realizzazione da concordare e scegliere.

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 Laboratorio in forma di workshop di Legatoria che sarà parte integrante della didattica. In relazione alla tematica la visita all'Istituto Nazionale per la Grafica sarà interessante per visionare le edizioni antiche e del '900. In ambito pratico-laboratoriale si potranno affrontare tecniche realizzative del libro (vedi programma).

500 anni dopo Aldo Manuzio: primo tipografo moderno*Programma Didattico di Base (short)*

T/P 75 ore

6 Cr.f.

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 2 copie almeno. Nella seconda fase infatti si entrerà nella parte di realizzazione del Libro di ciascun studente, considerando gli aspetti tecnici, la scelta dei materiali e alle possibilità formali. In tale prospettiva verifiche individuali saranno reiterate negli appuntamenti laboratoriali. La finalità è la realizzazione di un prodotto che s'inserisca nell'ambito di ricerca e nel percorso più generale dello studente, anche nell'interazione con altri corsi. Nonché la conoscenza degli aspetti teorici, storici e tecnici dell'editoria d'arte.

Didattica (vedi allegato Tema)

Si potrà 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. La tematica individua quest'anno un'attenzione ed una sorta di omaggio al lavoro svolto dalle prime officine tipografiche ed in particolare ad Aldo Manuzio. L'edizione deve comunque prevedere quanto indicato nella tematica. Sostanzialmente il corso cerca di far confluire molteplici competenze tecniche in modo da produrre un oggetto libro competitivo con gli standard editoriali e quelli web.

Lo studente, che avrà a disposizione gli incontri seminariali, le visite didattiche, il laboratorio di legatoria in forma di workshop e gli altri appuntamenti di laboratorio, dovrà comunque mettere a punto il proprio lavoro anche al di fuori degli incontri frontali; una programmazione in progress scandirà le fasi di lavoro e gli incontri di revisione. Nell'insieme dunque si cercherà di affinare una capacità *realizzativa*, nonché una piena consapevolezza teorica e concettuale intorno a temi quali: *stampa editoriale, grafica, edizione artistica, libro, riproduzione, serie, etc.* Credo che un approccio legato ad un pensiero, ad una caratterizzazione manuale e meno legato al tecnologico, in particolare, per gli studenti di Grafica & Fotografia indirizzati sostanzialmente ad un universo mediatico digitale e ad alta definizione, può essere integrativo delle competenze tecnico-artistiche.

Short Programme Tecnico/Teorico

Cenni sull'editoria generali. Repertori dei libri d'Artista. Repertorio delle edizioni dell'Accademia.

Video: Progetto Libero Libro Essegi, prodotti editoriali vari, progetto Camera Book e laboratori di legatoria.

Breve storia della fotografia. Cenni storici tecnici sul Design Grafico. Repertorio grafica d'arte moderna e contemporanea. Grafismi, calligrafia e Poesia Visiva. Video: collezione Mart,

L. Pignotti, B. Munari, Beatrice Coron, tecniche pop-up. Cenni di grafica editoriale: InDesign.

Gli incontri laboratoriali prevedono le seguenti metodologie:

Visione e studio dei modelli già realizzati dagli studenti con specifiche teorico/tecniche.

Laboratorio di legatoria con work-shop. Tecniche di stampa da file e manuale. Collages, tagli, preparazione di cartelle e packaging. Frottage, timbri e metodologie di riciclo. Uso e scelta di carte, fondini, plastiche, pvc, cartonati e supporti di stampa. 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 prodotto editoriale/libro. Un colloquio relativo alla sua realizzazione e alle 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

Bodoni: Manuale Tipografico a cura di Stephan Fussel Edizioni Taschen 2010

(Riedizione dell'originale del 1818)

Testi teorici

Supplemento Dispense Editoria d'Arte Autori Vari a cura di M. Arduini Roma 2014

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

Brochure & Cataloghi, Roger Fawcett-Tang Ed. Logos 2008 Modena

R. Jentsch: I Libri d'Artista del '900, ed. Allemandi 1993 Torino

1000 Soluzioni Grafiche, forme e dettagli evolutivi, Wilson Harvey: London, Ed. Logos 2008
Modena

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>

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.irfe colore.it

www.aiap.it/progettografico