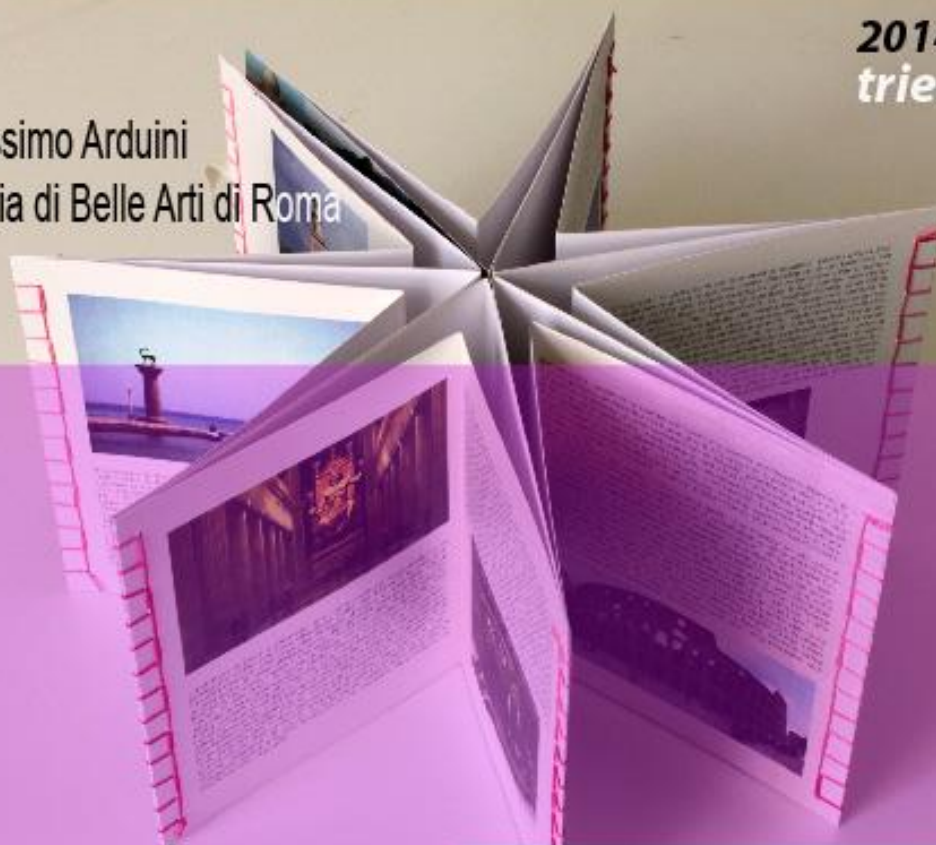

**2014.2015
triennio**

Prof. Massimo Arduini
Accademia di Belle Arti di Roma

Editoria d'Arte

Billy Collins

tematica, programma, bibliografia

L'edizione tascabile. Aldo Manuzio dopo 500 anni.

Che significa. L'edizione tascabile è il pretesto con cui da diversi anni invito gli studenti a pensare una forma-libro nuova attraverso un progetto possibilmente originale ed un medium altrettanto inatteso. L'idea è legata proprio ad Aldo Manuzio. Da lui sostanzialmente ho preso lo spunto e da le sue prima raffinatissime prove editoriali, che poi vennero nominate le "aldine", laddove disegnando e producendo un carattere nuovo si ispirò alla scrittura a mano detta "cancelleresca" e in questo modo ne ridusse la grandezza e così anche il formato dei libri che vennero appunto detti *tascabili*. Anche se non erano così piccoli come possiamo immaginare oggi. Dunque in occasione della prossima ricorrenza suggerisco rimanendo nel tema del tascabile di orientare il libro da produrre in modo che abbia una relazione con il nostro grande precursore della modernità. Una sorta di omaggio. S'invita dunque lo studente a progettare e pensare una Edizione Artistica che abbia un tema di rimando a quella ch'è stata l'opera e la ricerca del tipografo veneziano: i caratteri usati, i testi riediti, l'ambiente in cui lavorava, le origini e la cultura umanistica dell'epoca ed anche gli sviluppi in Europa durante il 500. Però sebbene lo studente sia libero di utilizzare anche una forma di recupero e di testo legato al passato non è assolutamente detto che questo non possa avvenire con una grafica ed un progetto legato al contemporaneo. Una breve edizione quindi che potrà svilupparsi e materializzarsi con le modalità più svariate. Ritornerei ancora all'idea di libro di B. Munari e ci addentreremo 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" o presentarlo.

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 o marchio da inserire con varie modalità, scelta della 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: scelta della carta o supporto, modalità di stampa dell'immagine, assemblaggio, varianti cromatiche o in b/n 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, frottage, fustellature, etc.. Anche ideare il tutto digitalmente creando i layout. La rilegatura, la scelta della carta (qualità, grammatura, costi, etc..) e gli aspetti impaginativi sono ad ogni modo fondamentali. Si richiede infine una relazione di lavoro e relativa scheda tecnica dell'edizione.

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 visite museali all'Istituto Nazionale per la Grafica con selezione di opere contemporanee, antiche e di Libri. E' previsto un numero di ore laboratoriali minimo per la realizzazione di alcuni aspetti tecnici e la messa a punto dell'assemblaggio editoriale. Un laboratorio in forma di workshop di legatoria verrà svolto in più riprese per dare le conoscenze base per la realizzazione manuale del libro.

Prof. M. Arduini

2014_15

A.B.A. Roma

massimoarduini@quipo.it

maxvonsidol@alice.it

www.facebook.com/groups/206796122749025/

L'edizione tascabile. Aldo Manuzio dopo 500 anni.**Programma Didattico di Base (short)****T/P 75 ore****6 Crf.****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 una edizione/Libro che dovrà avere determinate caratteristiche di formato, nei procedimenti realizzativi e prodotto in piccola tiratura (sono richieste almeno 3 copie). Cosa significa questo lo si vedrà in corso d'opera è importante per lo studente comprendere da subito la strategia di lavoro, come ricerca e come processo graduale. Nella seconda fase infatti si entrerà nell'area produttiva e realizzativa. In tale prospettiva verifiche individuali sulla progettualità e le metodologie realizzative saranno reiterate negli appuntamenti laboratoriali. Vi saranno vari steps di lavoro scanditi con appuntamenti in progress a carattere di revisione. La finalità è di far acquisire le consapevolezze teorico tecniche del realizzare e sapere cosa è una "edizione d'arte" nell'attualità del panorama visivo e comunicativo. Nonché relativamente al tema di quest'anno una conoscenza base sulla nascita dell'editoria, dei suoi aspetti sociali, culturali ed evolutivi.

Didattica (vedi allegato Tema)

Durante e dopo una prima fase prettamente teorica si inizierà a mettere a fuoco tutte le parti che costituiscono una edizione tascabile attuale. Vedremo in tal senso le differenze con le origini della definizione e cosa intendiamo oggi, cioè sostanzialmente un formato in A5. Tenendo presente le indicazioni tematiche bisognerà dunque arrivare alle varie fasi di progettazione: gli studi, l'individuazione del contenuto, una prova di Menabò, la scelta dei materiali e della forma, le legature, il packaging, il marchio. Sostanzialmente, come si accennava già, il corso cerca di far confluire e sovrapporre diverse competenze tecniche e conoscitive dello studente. Si avranno a disposizione gli incontri seminariali, le visite didattiche, il laboratorio-workshop e gli altri appuntamenti teorico-laboratoriali e di revisione. Non saranno sufficienti solo gli incontri frontali per poter svolgere e realizzare l'edizione, questo va detto con chiarezza. Si cercherà insieme al prodotto di fornire ed incentivare l'attenzione teorica e concettuale intorno a temi quali: *stampa in generale, grafica, edizione, libro, riproduzione, serie, etc.* L'aspetto manuale deve comunque sempre integrare e dare un valore aggiunto all'oggetto/libro finale. Nel caso di un layout digitale sarà, ad esempio, fondamentale la scelta dei supporti di stampa e della sua qualità. Nonché l'inserimento di "passaggi" comunque di manipolazione diretta.

Short Programme Storico/Teorico

Cenni sull'editoria e gli aspetti base dell'impaginato. Repertori dei libri d'Artista. Repertorio delle edizioni dell'Accademia. Video: Progetto Libero Libro Esseggi, prodotti editoriali vari, progetto Camera Book e laboratori di legatoria. *Breve storia della fotografia. Cenni storici sul Design Grafico. Repertorio grafica d'arte moderna e contemporanea. Grafismi, calligrafia e Poesia visiva. Indesign: impaginazione, gestione e export base, dinamici ed interattivi.* Tecniche di lavorazione della carta, cenni di fustellatura e di processi di stampa manuali. Breve panoramica storica e tecnica sulla scrittura, la nascita dell'editoria, della riproduzione dell'immagine sino alla fotografia. Video: collezione Mart, L. Pignotti, B. Munari, Beatrice Coron, tecniche pop-up.

Gli incontri laboratoriali prevedono le seguenti metodologie:

Visione e studio dei modelli già realizzati dagli studenti e dei libri teorico/tecnici. Uso e scelta di carte, fondini, plastiche, pvc, cartonati e supporti di stampa. Laboratorio di legatoria con workshop. Uso e scelta di carte, fondini, plastiche, pvc, cartonati e supporti di stampa. Stampa manuale, timbri, preparazione di cartelle e metodologie di riciclo. Indicazioni e revisioni sui procedimenti di elaborazione digitale, 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 un colloquio 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 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 2014
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, L. Blackwell 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)
La forma del Libro: dal rotolo al codice (secc. III a.c. / IX d.c.)
Mandragora Editore 2009 Firenze (testo storiografico)

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>
<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.irfecolore.it
www.aiap.it/progettografico