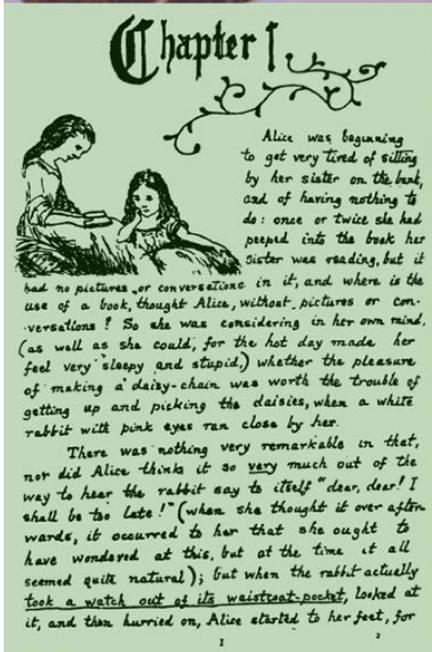

Prof. Massimo Arduini
Accademia di Belle Arti di Roma

tematica, programma, bibliografia

Tecniche dei Procedimenti a Stampa

Tema: Books Restyling e type

Che significa. L'attuale mercato tecnologico viaggia su degli standard di aggiornamento vertiginosi parallelamente all'ubiquità mediatica, comunicativa e dunque artistica. Il *Riciclo* è ormai prassi imprescindibile nell'ambito della sostenibilità ambientale e produttiva. Ma cosa può significare per noi? Le Tecniche dei Procedimenti a Stampa raggruppano, una molteplicità di sistemi e procedimenti (appunto) che vanno dalle metodologie di impressione e multiplo derivate da tecniche di stampa "artistiche" a quelle legate alla stampa industriale. La differenza è nel "quantitativo" di manuale presente nel riprodurre l'immagine. Senza farla troppo lunga diciamo che dalla nascita della stampa a carattere mobile ad oggi l'evoluzione nella capacità di riprodurre testo ed immagine è andata evolvendo in modo esponenziale. Attualmente l'universo dello stampabile è legato al digitale ed alle tecnologie ad esso connesse, nonché alla grande quantità di tipologie di supporti cartacei o di altro tipo. Books restyling and Type è una sfida alla conoscenza ed alla sostenibilità della pratica artistica. E' una immersione totale nella stampa editoriale non prodotta in serie ma realizzata con tecnologie manuali. E' l'alternativa alla smaterializzazione del Libro tattile con un "nuovo" libro toccabile che tiene comunque conto della attualità e della possibilità di esistere come forma alta di lettura e visione allo stesso tempo.

Cosa fare. Con Books Restyling e type gli studenti del Biennio sono invitati a scegliere e rieditare uno dei seguenti Titoli della Letteratura: *La chanson de Roland*, trad. orale, Turoldo / *Candide*, Voltaire / *L'après midi d'un faune*, Mallarmè / *L'Orlando Furioso*, L. Ariosto / *Don Chichotte*, Cervantes / *Gargantua et Pantagruel*, F. Rebelais / *Le rouge et le noir*, Stendhal / *Madame Bovary*, Flaubert / *Tristram Shandy*, L. Sterne / *Alice in the Wonderland*, L. Carrol / *Gulliver's Travels*, J. Swift / *Le affinità elettive*, Goethe / *Don Giovanni*, L. Byron o versioni di altri autori / *Bouvard et Pecuchet*, Flaubert (postumo).

Tecnicamente verrà chiesto di produrre 2 copie almeno dell'edizione d'artista (vedi programma) o una edizione composta di più volumi. Una relazione in forma di sinossi ed una scheda tecnica corredata di fotografie del lavoro. L'edizione può contenere varie tecniche di lavorazione al suo interno, l'importante è che fra queste vi siano anche dei procedimenti e metodologie di stampa. Si possono rimanipolare rispetto all'originale sia le immagini, sia l'impaginazione che i caratteri. L'oggetto finale dunque può prevedere l'uso di tecniche di stampa tradizionale, legate alla grafica d'arte (xilografia, monotipo, calcografia, foto-gravure, etc..) dei procedimenti tipografici o diretti (timbri, stampe rilievografiche, a secco, stencil, frottage, etc..) ed infine di procedimenti fotografici e di stampa digitale. Il libro rieditato e stampato deve inoltre dare prova di una conoscenza delle *font* già esistenti o aggiunte. Ne devono essere evidenziate almeno dieci fra Serif e Sans Serif ed inserite graficamente nel nuovo libro, nonché menzionate nella sinossi.

Come farlo. Nella fase iniziale potremo visionare un repertorio ampio che va dai Libri d'Artista, alle collezioni di archivi e musei, libri di poesia visiva, le tecniche e i sistemi di stampa editoriale e non, nonché i materiali, i supporti e video tutorial. Le lezioni teoriche (come da programma) unitamente all'esperienza di stampa in letterpress, la messa a fuoco del testo su cui lavorare, i procedimenti da utilizzare, l'oggetto da cui partire (se libro esistente in cartaceo o files da riprodurre su supporti di riciclo che poi costituiranno il libro) e l'esperienza dei laboratori di legatoria, costituiranno il progress che porterà lo studente al prodotto finale. L'edizione *ready made*, per così dire, prevede dunque diverse competenze. Ogni studente avrà una scheda di lavoro in-progress. Verranno fornite delle date per gli steps di revisione.

Incontri e Laboratorio. Gli incontri in aula saranno il momento di progettualità e verifica. Sia teorica che pratica. Gli studenti del biennio 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 libro negli spazi accademici. Lo studente è stimolato al recupero di un materiale fuori dal ciclo produttivo per poi immetterlo di nuovo in tale ciclo in forma artistica. Le capacità di una nuova contestualizzazione, di ricerca e di documentazione diventano un momento molto importante. Sarà possibile partecipare alle visite Museali, agli incontri con laboratori professionali e al laboratorio in forma di workshop di legatoria.

Prof. M. Arduini

2014_15

A.B.A. di Roma

massimoarduini@quipo.itmaxvonsidol@alice.itwww.facebook.com/groups/206796122749025/

Tema: Books Restyling e type

Programma di Base

T/P 75 ore

6 Cr.f.

Finalità Formative

Il corso è rivolto da un lato a fornire allo studente del Biennio una capacità di lettura e riconoscimento dei Procedimenti e dei sistemi di stampa dall'altro alla realizzazione di un prodotto frutto di queste competenze. Per fare questo la scelta del percorso di ciascun studente si avvarrà di un repertorio decisamente ampio di tecniche. Lo specifico linguistico ed espressivo verrà dunque individuato di pari passo alla progettualità ed alla ricerca. In tal senso il Restyling del Libro offre un tema di base attraverso il quale lo studente metterà a punto una nuova edizione che potrà inserire nell'ambito del proprio percorso più generale, eventualmente finalizzato alla Tesi e inseribile in un *portfolio* di presentazione. Restyling ovvero rieditare e riciclare un testo, va inteso come esperienza di recupero di materiali, tecnologie e metodologie (vedi tema didattico). Il cimentarsi anche su di un tema letterario vuole esercitare un profilo culturale alto per lo studente del biennio di Grafica e Fotografia o di altri indirizzi. Come pure le competenze in ambito pratico e manuale sulle possibilità di realizzare una edizione, gestire la stampa e conoscere il cartaceo.

Didattica (vedi allegato Tema)

Si richiede agli studenti uno studio teorico tecnico dei Sistemi e Processi di stampa. Loro evoluzione e classificazione. Conoscenza delle tipologie del *carattere* ed evoluzione della scrittura/stampa. Ri-edizione di un testo/libro fra i titoli dati con uno studio all'interno delle font ed una loro applicazione nella nuova edizione. Il libro/edizione può essere presentato nelle forme di assemblaggio/rilegatura più varie, contenere dei sistemi di stampa e prodotto almeno in 2 copie o in edizione unica in più volumi. Tutto questo verrà concordato e messo appunto durante gli incontri. Una relazione in forma di sinossi ed una scheda tecnica corredata di fotografie del lavoro. Ad inizio corso viene richiesto allo studente un book di presentazione. Ogni studente avrà una scheda di lavoro in-progress. Verranno fornite delle date per gli steps di revisione.

Short Programme Tecnico/Teorico/Storico

Repertori dei libri d'Artista realizzati con il tema del Fuori Uso. Repertorio delle edizioni dell'Accademia. Repertorio produzioni studenti 2011/2014. Video dei Progetti Libero Libro Essegi in Rome e Camera Book. Prodotti editoriali vari. Tecniche dei Procedimenti di Stampa. Il Ponte: immaginazione e creatività. Breve storia della fotografia. Tecniche tipografiche e dei Procedimenti a Stampa. Type e caratteri: le parti della font, storia e classificazione. Tecniche di stampa manuali: cianografia, serigrafia, fotoincisione. Cenni storici sul Design Grafico. Repertorio grafica d'arte moderna e contemporanea. Breve panoramica sulle tecniche della grafica d'arte. Video tutorial sulla stampa tipografica, legatoria, collezioni di musei e su B. Munari.

Gli incontri laboratoriali prevedono le seguenti metodologie:

Utilizzo dei macchinari del laboratorio (qualora attivo) di stampa digitale: plotter e stampanti professionali. Esperienza didattica esterna di stampa Tipografica (Letterpress). Uso e scelta di carte, fondini, plastiche, pvc, cartonati e supporti di stampa. Revisioni e discussione riguardo il repertorio tematico/iconografico e lo sviluppo dei soggetti, tipologia di stampa e materiali. Laboratorio di legatoria in forma di work-shop con professionisti del settore. Visione e studio, teorico/tecnico, dei modelli già realizzati dagli studenti. Indicazioni e revisioni sui procedimenti di disegno, taglio, cucitura, fotografici e di elaborazione digitale (cenni di impaginazione con InDesign). Stampe dirette a mano o mediante strumenti manuali.

Modalità d'esame (vedi allegato Tema)

Le modalità d'esame vertono sulla presentazione e discussione del "Libro riedito". La presentazione della documentazione di studio e quella fotografica sia di lavorazione che del prodotto finale. Un colloquio sulle tecniche ed i contenuti relativi alle dispense ed alle indicazioni bibliografiche.

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)

Bodoni: Manuale Tipografico a cura di Stephan Fussel Edizioni Taschen 2010
(Riedizione dell'originale del 1818)

La Rilegatura Josephef Cambras Ed. Il Castello
(manuale di legatoria e confezione copertine e custodie)

Testi teorici

Dispense, Tipografia & Procedimenti a Stampa, (da A. Filippetti Ist. Sup. Industrie Art. Urbino)
Integrazione e rielaborazione di M. Arduini ABA Roma 2013

Dispense, Supplemento Dispense di T. Procedimenti a Stampa autori vari a cura di M. Arduini
ABA Roma 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, Lewis Blackwell 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)

Cataloghi, Raccolte, Monografie

Brochure & Cataloghi, Roger Fawcett-Tang Edizioni Logos 2008
(Tecniche e finiture di stampa)

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
(catalogo generale dei Libri d'Artista in Italia)

Luca Pancrazi, 99.....A4, ed. In Arco (Torino) 1998 (Libro d'Artista)

Progetto Grafico, rivista dell'Aiap di Design Grafico

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

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-essegi.it

www.atgetphotography.com

www.iterritoridellagrafica.it 1

www.daseyn.blogspot.it

www.10bphotography.com

www.irfecolore.it

www.aiap.it/progettografico