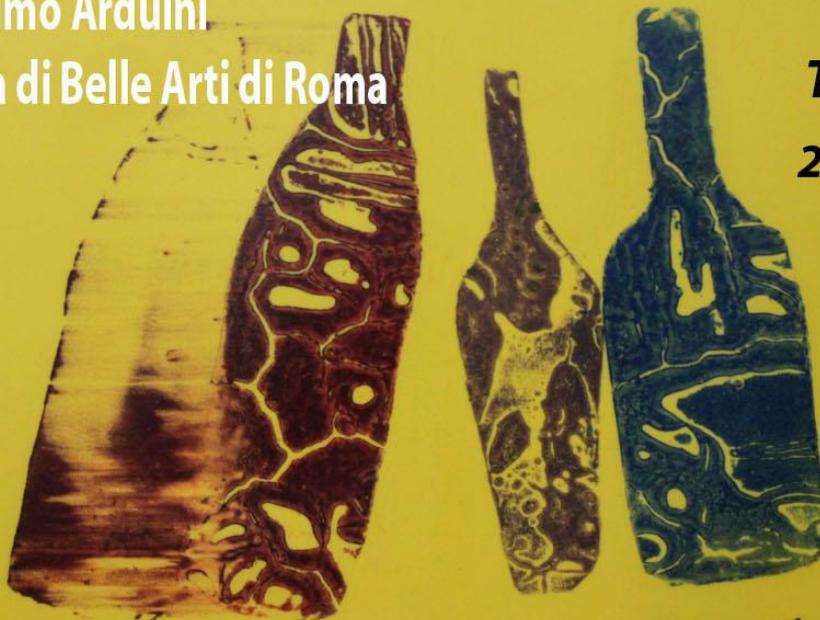


Prof. Massimo Arduini
Accademia di Belle Arti di Roma



Triennio
2014.2015



P.d.a.

ANGELATURO



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 e strumenti manuali, 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 si può attingere dai processi di stampa analogica, camera oscura, tipografica, letterpress, 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" uscito dalla produzione. Per esempio: matrici, Libri, stampe, fotografie, carte, oggetti vari. Sui quali si può di nuovo andare ad intervenire e stampare. 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". La sfida è di rendere attuale ciò che apparentemente non lo è più. Realizzare un percorso di recupero denotando l'aspetto grafico ed artistico in modo "etico".

Cosa fare. Gli studenti del Triennio sono indirizzati innanzi tutto a trovare la tematica e l'ambito tecnico che li interessa. Viene chiesta comunque una analisi delle fonts con una scelta di almeno 10 tipologie fra Serif e Sans Serif da presentare sotto forma di Specimen. 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, millimetrata, etc.. . 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 (letterpress) e diretti (timbri, stampe rilievografiche, a secco, etc..) ed infine di procedimenti fotografici e di stampa digitale.

Come farlo. 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 in collegamento e sinergia con altri corsi. Si cercherà di far confluire diverse competenze quali le conoscenze di legatoria, dei supporti di stampa, delle carte e simili, delle regole di lettering e di design editoriale. Utilizzate dunque "cose" e "idee" da riciclare. Materiali che già avete o che potete sfruttare per riproporre in forma di stampe/portfolio, di catalogo o di libro, oppure anche come "oggetti". 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. Il corso di Tecniche dei Procedimenti a Stampa si avvale di un continuo confronto teorico e tecnico sulle possibilità operative. 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. 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.

Tema: Recycled & Fuori Uso

Programma di Base

T/P 75 ore 6 Cr.f.

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 verrà dunque individuato di pari passo alla progettualità ed alla ricerca. 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)

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. La realizzazione di un prodotto stampato e risultato di un recupero/riciclo tecnico e teorico. Questo verrà concordato e messo appunto durante gli incontri. Una relazione sul progetto iniziale e documentativo del risultato finale. La produzione di uno Specimen dei caratteri scelti. 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.

Lo studente potrà sfruttare il laboratorio in forma di workshop di legatoria come pure l'esperienza di stampa in Letterpress come parte del proprio progetto e 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 recupero 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 2011/2014. Video dei Progetti Libero Libro Esseggi in Rome e Camera Book. Prodotti editoriali vari. Cenni storici sul Design Grafico. Type e caratteri: le parti della font, storia e classificazione. Repertorio grafica d'arte moderna e contemporanea. Grafismi, calligrafia e poesia visiva. Breve panoramica sulle tecniche incisive della grafica d'arte. Archivio visite e stampe d'arte. 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, delle realizzazioni passate degli 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 "Prodotto Riciclato". La presentazione dello Specimen, della relazione sul progetto iniziale e il prodotto finale. Ci sarà inoltre un colloquio sui contenuti tecnico-storici 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)

Grafica & Stampa, G. Fioravanti Zanichelli Editore 1984
(manuale basilico di tecniche e storia della stampa editoriale)

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

La Rilegatura Josephf Cambras Ed. Il Castello 2003
(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