

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

2020.2021

tematica
programma
bibliografia

Poiché l'indice di rifrazione del vetro dipende dal colore della luce e come vedremo, dalla lunghezza d'onda della luce luminosa, i colori diversi sono devianti verso il basso con angoli diversi.

zione ci aiutano a descrivere questo fenomeno:

PROF. MASSIMO ARDUINI

Grafica d'arte
Tecniche dell'INCISIONE

Grafica d'Arte / Tecniche dell'Incisione (altre Scuole)

T/B

Linee guida TEMA didattico

T/P 75-100 ore e 150 ore 6-8-12 Cr.f.

Prima Annualità, Seconda (e Biennio).

Pensare, Guardare, Fare: la pratica creativa come prassi esistenziale.

Che significa. La tematica è in riferimento al testo di Georg W. Bertram "L'arte come prassi umana (Un'Estetica)" e allo stesso tempo al testo di Levi-Strauss, *Guardare, ascoltare, leggere* cui ho fatto riferimento negli ultimi anni. I due libri inseriti in bibliografia potranno assurgere a guida ideale del nostro stare al mondo e "fare" arte. O meglio porci in relazione alle metodologie e alle, appunto, prassi artistiche. Un esercizio di pensiero e riflessione tale da non esibire e soffermarsi esclusivamente sulle coordinate tecniche e di mero approccio manuale. Come linguaggi e territori di ricerca si può attingere a materiali, temi, simboli, scritture, tecnologie, artisti, etc. Nella citazione del libro di Levi-Strauss, vorrei porre l'attenzione sulle modalità di presa di coscienza del nostro repertorio conoscitivo, artistico e culturale. Citando Bertrand indirizzare l'attenzione alle pratiche artistiche vissute come esperienze "reali" in quanto specie umana. Quindi l'aspetto tecnico-operativo lo metteremo a punto in una progressiva individuazione dell'iconografia personale. Quest'aspetto varierà a seconda dell'annualità e del percorso di studio/ricerca. La prima annualità dovrà innanzi tutto cimentarsi con la prassi laboratoriale ed i materiali. Per le successive annualità sarà sicuramente più opportuno immergersi negli aspetti che qui vengono suggeriti in un rapporto di scambio.

Cosa fare. Individuare una delle seguenti possibilità operative

1. **Cartella stampe originali.**

Significa utilizzare le metodologie della grafica d'arte ovvero dell'incisione calcografica, della *foto-gravure*, dei procedimenti di stampa, delle tecniche ad intaglio diretto e rilievografiche (xilografia), del disegno e delle possibili sperimentazioni sia nella realizzazione della matrice che nella fase di stampa. Dunque lo studente delle diverse annualità dovrà acquisire o incrementare le capacità realizzative e di pensiero. In questo senso si arriverà alla realizzazione di "matrici" ed alla STAMPA, non solo in cartaceo. Dei multipli seriali anche se non ripetitivi. Il tutto - selezionato e presentato in forma pulita e professionale, con relative elencazioni e numerazioni - verrà raccolto in una CARTELLA personalizzata e realizzata dallo studente (vedi programma).

2. **Edizione d'arte (solo per 2° annualità e Biennio).**

Diversamente, lo studente che lo ritenga idoneo al proprio percorso, può progettare un'opera articolata, avvalendosi di diversi strumenti e tecniche. Questo non esclude che l'aspetto che connoterà il lavoro sia sostanzialmente "manuale" e sempre imperniato sulle modalità incisive e della grafica artistica. Significa quindi arrivare ad una sorta di EDIZIONE ARTISTICA in copia unica o multiplo. Lo studente si potrà avvalere delle diverse tecniche messe a disposizione e concordate. Frutto di progettualità e sperimentazione. Anche con caratteristiche installative, interattive o di fine publishing e possono rifarsi ad un repertorio in parte già esistente e di "riutilizzo".

Come farlo. Le possibilità di sviluppare il proprio linguaggio grafico mediante le tecniche dell'incisione, che permettono ampie possibilità di scelta, sono molto diversificate. Lo studente potrà utilizzare/sperimentare un ventaglio tecnico-operativo durante le ore di laboratorio. Ma anche reperire e organizzare il materiale necessario al di fuori delle ore prettamente didattiche. Dunque il "come" sarà specifico del percorso individuale, fermo restando, come già anticipato, che la prima annualità ha la necessità di una fase propedeutica alle tecniche e all'uso del laboratorio e solo successivamente avrà modo di sviluppare il lavoro secondo una progettualità in sintonia con il tema. Dalle successive annualità ci si attende un'evoluzione sia tecnica che di contenuto. Si rimanda per il dettaglio ed in ultima analisi al Programma ed alla Bibliografia.

Incontri e Laboratorio. L'attività di laboratorio e dunque pratica, deve essere intesa come una parte dell'intero percorso e del progetto. In quest'ambito (ma non solo) si realizzeranno gli elaborati grafici e di stampa. Parallelamente a revisioni e a discussioni del lavoro in progress. La modalità di presentazione finale, già anticipate sopra sinteticamente, verrà riaffrontata nel corso delle revisioni ed in vista degli esami. Per lo più verterà, ad ogni modo, sulle specifiche del prodotto finale e su di una breve discussione tecnica e dei contenuti della ricerca.

Prof. M. Arduini

A.B.A. Roma

massimoarduini@quipo.it

maxvonsidol@gmail.com

www.arduini.massimo.it

www.facebook.com/groups/206796122749025/

[Skype: max.vonsidol](https://www.skype.com/name/max.vonsidol)

Finalità Formative

L'annualità, come già dicevo e relativamente al livello dello studente, è rivolta a favorire lo sviluppo e/o l'individuazione di uno specifico linguistico ed espressivo mediante un insieme di attività: di ricerca, di laboratorio, di verifiche individuali sulla progettualità, di eventuali visite a mostre e/o collezioni, eventuali workshop specifici. Oltre a ciò la prospettiva è di far acquisire allo studente la conoscenza delle modalità atte a veicolare il messaggio visivo, di maturare consapevolezza nella gestione dell'immagine. Lo studente della prima annualità del triennio, possibilmente in linea con la tematica, dovrà acquisire le conoscenze basiche delle tecniche grafiche incisive, dalla realizzazione del supporto (matrice) alla stampa (foglio o altro). Per le annualità successive queste prassi dovranno diventare familiari e indirizzarlo verso nuove forme di sperimentazione e di ricerca. Consentire allo studente di pensare, progettare e realizzare autonomamente. Questo significa conoscenza delle regole e dunque capacità di cambiarle o adattarle in funzione di cosa vogliamo "fare". Scoprendo nuove modalità e un linguaggio personale o comunque significativo nel percorso.

Didattica

Lezioni tecniche-teoriche e laboratori aperti - sia in ambito di *Grafica d'Arte e Tecniche incisive* tradizionale sia in altri ambiti sperimentali e metodologici - costituiranno il nucleo didattico. Si cercherà di individuare una capacità *progettuale* e *realizzativa*, in modo che lo studente possa giungere se non ad uno stile quanto meno ad un "segno" o ad "un'impronta" individuale. Si potranno concordare, a seconda dell'annualità e relativamente al tema didattico, sia le tecniche che il percorso più idoneo: come accennato la prima annualità sarà rivolta ad una conoscenza base con un percorso comune, la seconda e i bienni, ad un maggior sviluppo individuale e ad una consapevolezza del panorama contemporaneo (non solo grafico ma artistico e creativo più in generale). Anche il confronto fra i diversi approcci grafici fra gli studenti, senza l'incanalamento in un pensiero unico, è un aspetto largamente auspicabile.

Short Programme

- Lezione teoriche sintetiche sulle tecniche, tramite visione di materiale di repertorio sia cartaceo che digitale;
- Segno, traccia, collage, testo, stampa, riproduzione, libro, media e supporti: **incisione**;
- Materiali della Grafica e dell'Incisione d'arte;

Lo studente potrà applicare e sperimentare alcune fra le seguenti tecniche:

- **Calcografia** diretta e indiretta, tecniche base e sperimentali;
- **Xilografia** su legno di filo, altre tipologie Sperimentali e Linoleum, b/n e a colori;
- **Incisione** su acetati spessi, supporti sperimentali, plexiglass e pvc;
- **Fotoincisione** manuale e meccanica; sistemi con tecniche sovrapposte;
- Analisi, scelta e ricerca per le matrici, delle carte, delle tecniche e dei materiali;
- Stampa da matrice **bianco e nero**, a palmo e variazioni sulle prove;
- Stampa da matrice a **colori**, varianti ed interventi sul foglio, preparazione di fondini e collage.
- Stampa da altri supporti/matrici e **Transfer** da fotocopia;
- **Legatoria**: cenni dei sistemi a colla, cartonati e rilegatura a filo refe.
- Impaginazione previa "simil-passé-par-tout" di ricentrimento e **catalogazione delle stampe**;
- Indicazioni e aspetti tecnici per la realizzazione delle CARTELLE e/o packaging;
- Cenni di **Fotografia** a supporto della grafica: manipolazione digitale e preparazione dell'immagine;

Modalità d'esame

Le modalità d'esame verranno messe a punto annualmente, in base al percorso e al "prodotto" finale ed integrate da una verifica verbale sulle metodologie tecniche, progettuali e di ricerca iconografica. Normalmente consiste nella realizzazione di CARTELLE CON STAMPE ORIGINALI (vedi tematica). Ma potrà eventualmente consistere in un LIBRO D'ARTISTA come anche un insieme di prodotti grafici finalizzati un'installazione, ad una pubblicazione, ad una documentazione, etc. (vedi tematica).

Bibliografia e Materiali d'uso

Si allega bibliografia. Ed elenco materiali base per il laboratorio di grafica e d'incisione.

Si consulti anche la sitografia.

Bibliografia e Sitografia

Manuali

Incisione calcografica e Stampa originale d'arte, R. Brusaglia Ed. Quattro Venti, 1988
(manuale tecnico specifico per la calcografia) riedito 2019

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

Grafica & Stampa, G. Fioravanti ed. Zanichelli (Bologna, 1997);
(principi del graphic design)

Introduzione alla grafica, Q. Newark, ed. Logos London-Modena (2004)
(manuale storico-tecnico di grafica editoriale)

La Rilegatura, Josep Cambras ed. Il Castello
(manuale di rilegatura e conservazione dei libri)

Testi teorici

Arte e Scienza dell'Incisione, S. Massari, F. Negri Arnoldi Ed. La Nuova Italia Scientifica 1987
(manuale storiografico sullo sviluppo delle pratiche e iconografie dell'incisione)

Guardare, ascoltare, leggere C. Lèvy Strauss Il Saggiatore (1994) Milano

L'arte come prassi umana (un'estetica) Georg W. Bertrand Raffaello Cortina Ed. (2018) Milano

Aldo Manuzio, L'Ancora e il Delfino Antonio Polsellì, Herald Editore (2015) Roma

La carta: storia, produzione, degrado, restauro a cura E. Pedemonte, Marsilio Editore Venezia (2008)
(manuale relativo alla storia, produzione e restauro della carta)

Cataloghi, Raccolte, Monografie

Grafica d'Arte-Tecniche Incisorie

2RC, tra artista e artefice, Opere 1962-2007 a cura S. Rossi (2008) Roma

Hayter e l'Atelier 17, ed. Electa (Milano, 1990)

A. Burri, Opera Grafica Completa, Fondazione Burri Ed. Petrucci (2003)

Artists & Prints, catalogo MOMA (New York, 2004)

La linea astratta dell'incisione. Stamperia Romero 1960-86 a cura di F. Di Castro Milano Electa 1989

Le cento immagini di Andy Warhol, opere grafiche ed Mazzotta 1990 Milano

Collezione stampe contemporanee, G. A. Salomon, U. Allemandi & C. (2002)

La collezione Peruzzi, Grafica e Multipli..... ed. Villa Pacchiani (PI) 2004

American Print's: 1879-1979, F. Carey A. Griffiths ed. London 1980

Fotografia/Installazione

New Photography in Britain, catalogo Skira 2008 Modena

Installation Art, N. de Oliveira, N. Oxley, M. Petry T.& H. 1996 (London)

Fotografia del XX secolo Museo Ludwig Taschen 2001 Colonia

Web Site Info

<http://www.2rcgallery.com/index.php?lang=italian>

www.webdesignerdepot.com/2009/05/100-extraordinary-examples-of-paper-art

<http://www.printshow.it/default.asp>

http://papervisualart.com/?page_id=9088

<http://www.betterpresslab.com/manutenzione/default.htm>

www.emblemata-esegi.it

www.atgetphotography.com

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

www.daseyn.blogspot.it

www.aiap.it/progettografico

Web Site tecnici

<https://www.amicucci.it/it/catalogo/tecniche+grafiche/calcografia+incisione/51/index.aspx>

www.aldomezzanottesrl.it

<http://www.iannettatimbri.com>

www.ilfoglio-sas.com

Prof. Massimo Arduini

A.B.A. Roma

ELENCO MATERIALI INDIVIDUALI

Album o fogli da schizzo

Raschietto/Brunitoio (brunitore), sgorbie, **punte di Acciaio a manico** x tecniche indirette;

Punteruoli di Acciaio senza manico x tecniche dirette;

Lastra di metallo (zinco) 8/10 mm. di spessore, 14x20 cm. (misura iniziale)

Lastra plexiglass (acetato) 20x30cm. spessori variabili;

Supporti in linoleum, cartoncino, legno;

Fogli di PVC, Plastica (20x30 e/o 25x35 cm.) Tetrapack, Cartoni max. spessore 2 mm.;

Carta lucida, Carta velina, Carta da pacchi bianca;

Matite, pennellini tondi e piatti, pennarelli acido-resistenti, etc.

Conetto di Cera-molle e fogli di carta abrasiva da carrozziere n.400/1000;

Colle viniliche, Resine, Paste/stucchi da carrozziere (anche bi componenti);

Carta da stampa: (Annigoni), Magnani Pescia, Fabriano Unica, Tiepolo, 50% cotone; Litho.

Carta tipo Giapponese, Carta (colorata) semplice g.80, Carta China e Carte varie per fondini;

Plastica trasparente/colorata adesiva (retino)

Carta A4 colorata e non, fogli silicone, cuoio e pelle, fogli semitrasparenti in poliestere;

Carta millimetrata 50x70cm.

Acetato plastica 50x70cm. Spessore 2/10 mm.

Nastro da pacchi e nastro carta adesivi;

Stracci bianchi e carte di quotidiani e pagine bianche/gialle.

(Ulteriore materiale sarà indicato nel corso delle lezioni.)

E' bene portare con se una *pendrive* con progetti, materiale fotografico, disegni, etc..

E' consigliato venire con cartellina rigida di cartone e/o plastica.

La carta millimetrata e la busta di plastica di cm. 50x70 servono per confezionare il "registro" di stampa, inizialmente se ne può confezionare uno di cm. 35x50 con lo stesso tipo di carta usata per la stampa;

È sempre consigliato di portare giornali quotidiani vecchi e stracci di cotone.

Nella calcografia si possono utilizzare anche altri metalli oltre lo zinco: il rame, l'ottone, l'acciaio. A seconda del metallo cambia la tipologia di "acido", il rapporto nella miscela con l'acqua, nonché i tempi di "morsura".

I supporti sperimentali per tutte le altre metodologie di realizzazione della matrice e di stampa verranno individuati nel corso delle lezioni. In genere usiamo cartone per collografia, plexiglass e acetati rigidi per le tecniche sperimentali e dirette, altri supporti che vedete segnati più sopra.

Si consiglia infine di consultare i "Glossari" terminologici per familiarizzare con le definizioni utilizzate nella teoria e nella pratica.

Verrà inoltre indicata una breve dispensa sulle tecniche sperimentali e collografie.

Prof. M. Arduini

m.arduini@abaroma.it

maxvonsidol@gmail.com

www.arduinimassimo.it

www.facebook.com/groups/206796122749025/