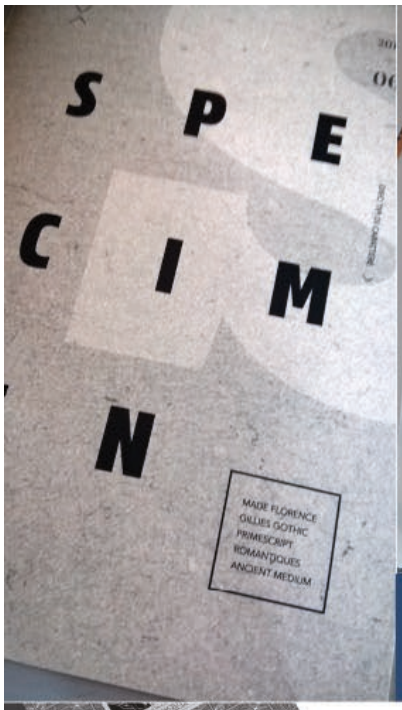


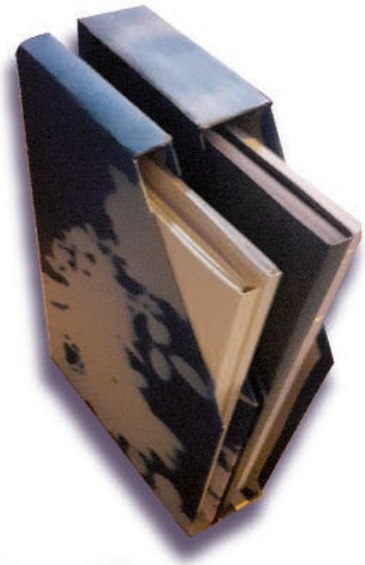
Prof. Massimo Arduini

Chapter I

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, and what is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversations? So she was considering in her own mind, (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid) whether the pleasure of making a daisy-chain was worth the trouble of getting up and picking the daisies, when a white rabbit with pink eyes ran close by her.

There was nothing very remarkable in that, nor did Alice think it so very much out of the way to hear the rabbit say to itself "dear, dear! I shall be too late!" (when she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural); but when the rabbit actually took a watch out of its waistcoat-pocket, looked at it, and then hurried on, Alice started to her feet, for

tematica, programma, bibliografia



Tecniche dei Procedimenti a Stampa

TECNICHE DEI PROCEDIMENTI A STAMPA ABAV 04 T/B

Linee Guida PROGRAMMA *T/P 75/100 ore 6/8 Cr.f.*

Tema: Fanta-fanzine, Recycle & Specimen

Che significa. Il *Riciclo e la Stampa Alternativa sono* prassi reintrodotte nell'ambito della comunicazione in rapporto con la 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 d'impressione e multiplo derivate dalla stampa "artistica" a quelle legate alla stampa industriale nelle svariate applicazioni. La differenza è nel "quantitativo" di manuale presente nel riprodurre l'immagine. Senza farla troppo lunga diciamo che dalla nascita dei caratteri mobili ad oggi le possibilità di riprodurre testo ed immagine sono andate 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. ***Fanta-fanzine, Recycle & Specimen*** è una sfida alla conoscenza e alla sostenibilità nelle pratiche artistiche ed editoriali. E' l'alternativa alla smaterializzazione del Libro in quanto realtà fisica, operata dalla rete e dal digitale, con un "nuovo oggetto" toccabile che tiene comunque conto dell'attualità e della possibilità di esistere in quanto risultato di una serie di processi di stampa differenziati. È la possibilità inoltre di far convergere molteplici competenze nell'ambito di un'annualità che corona il percorso triennale o s'inserisce in quello di specializzazione. Il Programma Unico ha questa peculiarità **benché una differenziazione venga introdotta a seconda si tratti del percorso triennale o biennale**.

Cosa fare. Con **Fanta-fanzine, Recycle & Specimen** gli studenti **(B e T)** sono invitati alla realizzazione di **(1) una Fanzine**, di formato leggermente inferiore o coincidente all'A4, di **(2) una Breve edizione** dedicata ad un focus sul Concept di **Specimen**, nello stesso formato e di modo da poter essere abbinato alla Fanzine in una **custodia/astuccio** e ad una serie **(3) di Allegati rilegati** e sperimentati in occasione del **Laboratorio** di Legatoria, di vario formato tra A5 e A4. In tutti dovrà esserci di fondo **anche** il legame con le tematiche del **riciclo** e il riferimento ad almeno 4 titoli delle seguenti pubblicazioni di **Letteratura, con la seguente modalità, UNO FRA:** ***La chanson de Roland***, *trad. orale*, Turoldo / ***L'Orlando Furioso***, L. Ariosto / ***Gargantua et Pantagruel***, F. Rebelais / ***Tristam Shandy***, L. Sterne **UNO FRA:** ***Don Giovanni***, T. de Molina o versioni di altri autori sino a L. Byron / ***Gulliver's Travels***, J. Swift / ***Alice in the Wonderland***, L. Carrol **UNO FRA:** ***Candide***, Voltaire / ***Le affinità elettive*** J.W. Goethe / ***Le rouge et le noir***, Stendhal / ***Madame Bovary***, G. Flaubert **UNO FRA:** ***Don Chichotte***, M. de Cervantes / ***L'après midi d'un faune***, S.Mallarmè / ***Bouvard et Pecuchet***, G.Flaubert / ***I turbamenti del Giovane Toerless*** *R. Musil*. Allo stesso tempo **determinati impaginati interni** della fanzine potranno e dovranno avere dei **layout elaborati in comune** dagli studenti del corso. Come **sicuramente la parte tipografica** in letterpress. La prima "pubblicazione" **(1),** che prende spunto dalle tipologie fanzine, deve prevedere l'utilizzo di **stampa fotografica** (digitale e/o analogica) dei **procedimenti tipografici** (letterpress), di **tipo diretto** (transfer, stampe artistiche, a secco, stencil, etc..) di **stampa Risograf** e di **stampa digitale** attraverso l'uso di strumenti e supporti idonei. Quest'ultima costituirà l'ossatura della pubblicazione. L'edizione imperniata sullo specimen **(2)** potrà avere un ***range*** tecnico più ristretto, dovrà prevedere una tipologia di carta/supporto diversa e altrettanto riguardo la tecnica di legatura/allestimento dell'edizione. L'ultima serie riguardante il **materiale da assemblare (in sintonia con la tematica del Riciclo) (3)** nel Laboratorio di legatoria **può essere estremamente vario** e libero ma dovrà accordarsi nella sua realizzazione con le tecniche che verranno proposte e dunque sarà concordato ed individuato in progress.

Come organizzare il lavoro. Incontri e Laboratori. Triennio e Biennio cosa cambia. Nella fase iniziale visioneremo, col supporto di slide e video tutorial, un repertorio che riguarda in primis tutto l'Archivio dei LAVORI realizzati nell'ambito delle precedenti annualità dei corsi, a partire dalle Fanta-fanzine ma anche sul tema del Book Restyling, quindi dei libri Ri-Editati, degli Specimen, sino alle stampe realizzate dagli impaginati tipografici presso la Betterpress. Seguiranno alcune lezioni dedicate specificamente alle tecniche e sistemi di stampa editoriale e d'arte, alle Font, ad aspetti della Creatività ed Originalità. Seguirà una seconda fase in cui inizieremo a progettare e realizzare i **3 punti** indicati, grazie all'esperienza di **stampa in letterpress** all'esperienza di stampa in **Risograf**, del **laboratorio di legatoria**, di stampa **digitale**. Questo costituirà il progress che porterà lo studente ai prodotti finali. Riassumendo ed integrando: la Fanzine (**1**) sarà **in A4**, con non meno di 8 quartini e quindi **32 facciate** più eventuali guardie o simili e più coperta di grammatura superiore a quella interna. RILEGATURA probabilmente nella variante Copta; lo Specimen/Edizione (**2**) dello stesso formato **A4** ma con tipologia di carta differente, stampata con tecnologia Risograf o/e digitale, è da pensare con una legatura a scelta fra: Accordion con Punto Asola, Pergamena Floscia o variante di questa, Copta con sovracoperta traslucida; ognuna con copertina personalizzata e di maggiore grammatura dei fogli interni (almeno il doppio). Con non meno **24 facciate** interne; riguardo gli Allegati rilegati (**3**) nel Laboratorio di legatoria come anticipato stabiliremo **formati, tipologia di stampa e quantità**, in base alle tecniche che

verranno affrontate e a che punto saremo con l'elaborazione dei layout relitavi alle altre 2 edizioni. Infine sarebbe gradita (**4**) una **relazione** in forma di sinossi e una **scheda tecnica** corredata di fotografie, disegni, layout di lavoro ed eventuale video (per esami online).
La differenziazione fra Triennio e i 2 diversi Bienni è la seguente: riguardo il Biennio di **Fotografia Editoriale (1)** si dovrà integrare la Fanta-Fanzine con un repertorio specifico dedicato alla fotografia e dunque inserire delle tecniche di stampa in tal senso. Aggiungerà 1 quartino sia alla Fanzine che allo Specimen inoltre, sempre inserendo aspetti legati alla fotografia. Diventeranno di 36 e 28 facciate. Il Biennio di **Graphic Design (2)** aggiungerà 2 quartini alla Fanta-Fanzine, 40 facciate, di natura prettamente grafica e stampato in Risograf nel laboratorio digitale, su di una carta differenziata ulteriormente dal resto dell'edizione. Il numero degli incontri/lezioni resta invariato. Infine il Triennio di **Grafica Editoriale o Altri indirizzi (3)** si atterrà alle indicazioni di base.

Tutte le fasi di lavoro e rispettive edizioni/pubblicazioni/prototipi, dovranno specificare un interesse e manifestare professionalità e competenza. Dovrà essere curato ogni dettaglio: dalla singola lettera al packaging o box-contenitore.

PROGRAMMA di Base
Finalità Formative
Il corso è rivolto a fornire dal punto di vista teorico le capacità di lettura e riconoscimento dei Procedimenti e dei sistemi di stampa, ma anche alla **realizzazione di un serie di prodotti** frutto di queste competenze dal punto di vista pratico. Gli studenti saranno incentivati alla sperimentazione di materiali in dialogo con le metodologie digitali e di manipolazione dell'immagine, alla conoscenza della Storia e dei Procedimenti di stampa, dello sviluppo artistico, editoriale e della Tipografia. Le capacità di una **nuova contestualizzazione**, di **ricerca** e di **documentazione** diventano importanti e significative. Attraverso la partecipazione ai laboratori/workshop: l'esperienza di stampa eco-sostenibile in Risograf, quella a caratteri mobili e digitale presso La legatoria e l'Aula Stampa di CB, i briefing costanti sulla progettualità, il Transfer fotografico artistico e la giornata di legatoria, **si arriverà** a realizzare quanto già segnalato nei 3 Punti del nostro obiettivo. Il cimentarsi anche su di un tema letterario vuole esercitare un profilo culturale "alto" per lo studente. Come anche le competenze in ambito pratico e manuale sulle possibilità di realizzare una Fanzine, gestire la stampa nelle sue diverse sfaccettature e giungere ad un risultato frutto di pratica, conoscenza e progettualità.
Didattica (si ribadisce quanto già espresso nell'allegato Tema)
Si richiede agli studenti uno studio teorico, storico/tecnico **(A)** dei Sistemi e Processi di stampa. Loro evoluzione e classificazione. Conoscenza delle tipologie del *carattere* ed evoluzione della scrittura/stampa. La realizzazione di **(1) una Fanzine**, di formato leggermente inferiore all'A4, di **(2) una Edizione** dedicata ad un focus sul Concept di **Specimen**, nello stesso formato e di modo da poter essere abbinato alla Fanzine in una custodia/astuccio e ad una serie **(3) di Allegati rilegati** in occasione dei workshop di Legatoria, di vario formato tra A5 e A4. In tutti dovrà esserci di fondo il legame con le tematiche dei titoli di **Letteratura (B).** Tutto questo verrà stabilito e messo appunto durante gli incontri ***(i titoli di Letteratura previa una dispensa ad Hoc che li riassume)***. (**4**) Una **Relazione** in forma di sinossi dei progetti/pubblicazioni, unitamente ad una **scheda tecnica** corredata di fotografie, disegni, layout di lavoro; Ad inizio corso viene richiesto allo studente un book di presentazione. Ogni studente avrà una scheda di lavoro *in-progress*.
Short Programme Tecnico/Teorico/Storico
Visione tramite slide fotografica digitale dei Repertori dei libri d'Artista/Edizioni realizzati con il tema del Fuori Uso, del Recycling editoriale, del "Lettering da" e dello Specimen. Repertorio produzioni studenti sulle varie tematiche 2019/2022. Video dei progetti espositivi, tutorial di legatoria, tecniche di riproduzione e tecnologie di stampa. Slide relative a collezioni di musei, repertori della fotografia, grafica in generale, fanzine ed altro. Il Ponte: immaginazione e creatività. Tecniche tipografiche e dei processi di Stampa. Type e caratteri: l'anatomia del carattere tipografico, font, storia e classificazione. Tecniche di stampa manuali e foto-transfer. Cenni storici sul Design Grafico. Alcuni aspetti specifici di In Design. Panoramica sul sistema di stampa in Risograf e sulla preparazione del file per la stampa digitale. Progettazione e Revisioni.
Progettazione e Stampa
Prima fase teorica e progettuale. Più in generale di revisioni e discussione riguardo il repertorio tematico e iconografico, lo sviluppo dei soggetti, tipologia di stampa e materiali da recuperare. **Seconda fase** teorica e pratica. Si procede, approntati i layout di bozza, alle varie fasi di stampa: Letterpress, Risograf, Digitale, Fotografica-artistica ed eventuali processi diretti manuali. Uso e scelta di carte e supporti di stampa. Materiali per le Cover e il Packaging (eventuale). Short Laboratorio di legatoria finalizzato, come indicato nelle voci

precedenti. Revisioni riguardanti alcuni aspetti dell'impaginato con Adobe In Design. Indicazioni sui procedimenti di disegno, stampa, taglio, cucitura, assemblaggio e incollaggio. Sugli aspetti fotografici (Photoshop). Sull'ideazione grafica in generale e le soluzioni realizzabili. Indicazioni sulla preparazione dei file in digitale e utilizzo dei macchinari professionali, in collaborazione con il tecnico di Laboratorio dell'aula di stampa e della Legatoria/Tipografia di via degli Aurunci in Roma. Prove di stampa e Definitivi. Relativo allestimento dei "prodotti" finali.

Le modalità d'esame Le modalità d'esame vertono sulla presentazione e discussione delle edizioni realizzate. Parallelamente ad un colloquio sulle tecniche di stampa, sui caratteri mobili e digitali, sull'evoluzione dei procedimenti di stampa, dell'immagine riprodotta e sul concetto di Carattere. Come da Dispense e Bibliografia.

Segue Bibliografia e Sitografia

Manuali

La stampa oggi, *tecniche, materiali, processi*. *D. Bann (Logos 2007)*
(manuale di tecniche e materiali per la stampa editoriale e non, contemporanea)

Handmade type workshop. Font e caratteri tipografici originali *Charlotte Rivers (Logos 2012)*
(manuale per lo studio e la realizzazione di caratteri/font)

I caratteri del XX secolo, *Lewis Blackwell Ed. Leonardo Arte 1998 o Zanichelli 1992 (Milano)*
(Lettering, Font e Type nel XX secolo dall'originale 20th-Century type *di L. Blackwell)*

Bodoni. Manuale tipografico *versione ridotta di Stephan Füssel (Taschen 2014)*
(ristampa in versione ridotta dell'edizione storica del 1818)

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

La Rilegatura, *Josep Cambras ed. Il Castello 2006 Milano*
(manuale di rilegatura, restauro e conservazione dei libri e materiale cartaceo)

Testi teorici-tecnici

Dispensa 1: Tipografia & Procedimenti a Stampa *autori vari a cura di M. Arduini ABAR 2014*

Dispense2: Supplemento Dispense di T. Procedimenti a Stampa *autori vari a cura di M. Arduini ABAR 2016*

Professione Fotografo, *S. Ingledew (Logos 2009)*
(a metà strada fra manuale fotografico e repertorio di temi e soggetti)

Storia del Design Grafico, *D. Baroni, M. Vitta (Longanesi Ed. 2003) Milano*
(testo di storia della grafica e del progetto editoriale moderno)

Arte come mestiere, *B. Munari Ed. Laterza (2007) Roma-Bari*
(fa parte di una serie di pubblicazioni di Munari sull'esperienza di designer)

Sei proprio il mio Typo. **La vita segreta dei caratteri tipografici** *Simon Garfield (TEA 2015) Milano*
(intorno all'evoluzione della stampa e dei caratteri da mobili a digitali)

Cataloghi, Magazine, Monografie

Brochure & Cataloghi, *Roger Fawcett-Tang (Edizioni Logos 2005) Modena*
(Tecniche, formati e finiture di stampa)

I Libri d'Artista in Italia 1960 – 1998 *L. De Matteis, G. Maffei 1998 Torino*
(catalogo generale dei Libri d'Artista in Italia)

1000 soluzioni grafiche 2 *AA. VV. Ed. Logos 2009*
(Soluzioni grafiche, packaging, assemblaggi editoriali)

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

Progetto Grafico, *rivista dell'Aiap di Design Grafico Milano*

Inventario, *vari numeri Corraini editore Milano/Mantova*

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

Web Site

https://i-d.vice.com/it/article/mbgdjv/5-zine-italiane-che-dovete-conoscere
www.inside-training.it
http://www.pittorifamosi.it/grafica-digitale/tipi-stampa.php
http://www.tipoteca.it/index.php?page=stamperia www.aiap.it/progettografico
http://papervisualart.com/?page_id=9088
http://www.betterpresslab.com
www.emblemata-essegi.it
https://issuu.com/moodboardmagazineitaly