

Grafica d'Arte Tecniche dell'Incisione

Programma del Corso

Prof. Enrico Pusceddu

●
●
**accademia
di belle arti
di roma**

Il corso mira a coniugare due aspetti basilari del processo creativo nell'ambito della produzione grafica: progettazione e creatività.

L'obiettivo principale è di trasmettere all'allievo competenze tecniche e professionalità, attraverso lo spazio mentale "l'idea" e lo spazio operativo "trasposizione grafica" in cui il pensiero visivo verifica se stesso.

Attraverso lezioni frontali, di laboratorio e attività di ricerca, si prenderanno in esame le tecniche incisorie nella loro evoluzione e interazione; l'utilizzo degli strumenti e la conoscenza dei materiali impiegati, in relazione ad un progetto grafico individuale.

Nell'ambito culturale e didattico si rendono, oggi, indispensabili una serie di sinergie operative in grado di generare un confronto, dialettico ed evolutivo, con i vari linguaggi e le varie pratiche artistiche.

Tale confronto e tali pratiche dovranno fornire allo studente quel bagaglio formativo, che gli consentirà di orientarsi nel campo della produzione nella Grafica d'Arte.

Particolare importanza sarà data alla ricerca progettuale dell'immagine grafica, dalla produzione d'opere a stampa, alla grafica vista come installazione, al libro oggetto, all'interazione della stampa calcografica con la stampa digitale. Il percorso didattico operativo sarà articolato al fine di trovare le giuste sinergie tramite l'analisi, la sintesi, la rielaborazione della crescita delle idee e del lavoro, in simbiosi, con la struttura segnico-linguistica.

La grafica d'arte e le tecniche incisorie si attueranno tramite l'approfondimento del fare operativo, mediante varie esperienze legate alle particolari e specifiche esigenze individuali e attraverso approfondimenti sperimentali, all'interno della progettazione del modello grafico - artistico bidimensionale, tridimensionale.

All'interno della produzione e della ricerca artistica individuale, saranno di vitale importanza la presa di coscienza dell'evoluzione dei metodi di elaborazione, produzione, espansione della grafica d'arte.

Obiettivi Formativi

- Acquisizione delle metodologie operative e delle tecniche in relazione alla loro evoluzione e interazione all'interno della produzione artistica.
- Ricerca e sperimentazione nel campo della grafica d'arte.
- Capacità di operare professionalmente dall'ideazione alla produzione attraverso una metodologia progettuale.

Organizzazione del corso fasi caratterizzanti:

- Analisi e articolazione del progetto al fine di concretare sinergie operative, tra l'idea e la sua trasposizione grafica, in rapporto alle tecniche.
- Presentazione e analisi dei materiali e degli strumenti.
- Presentazione delle tecniche e relativo sviluppo d'elaborati per l'acquisizione delle fasi operative fondamentali.
- Sviluppo e interazione delle varie tecniche, in considerazione dell'esigenza espressiva e del trattamento sistematico della progettazione in riferimento al progetto individuale.
- Organizzazione finale del progetto, veste grafica di presentazione degli elaborati, relazione e documentazione.

Durante gli incontri in laboratorio saranno analizzati i seguenti punti:

1. Grafica d'Arte, caratterizzazione e tipologia disciplinare.
2. Evoluzione dell'immaginario; Il foglio bianco come metafora di uno spazio ottico, mentale, culturale, "il percorso", ricerca dell'idea all'interno del contenuto propositivo.
3. Spazio mentale, spazio operativo "la progettazione"; analisi, strutturazione e articolazione del progetto.
4. Le tecniche: supporti, superfici, matrici. Gli strumenti e i materiali. Caratteristiche e tecniche di lavorazione.
5. Elementi costitutivi dell'immagine, la comunicazione visiva in rapporto alla composizione.
6. Manuale e Digitale interazioni.
7. Dal segno manuale al segno digitale; dalla matrice da stampa, alla matrice video, strumenti tecniche e materiali.

Tematiche del corso

Linea guida principale: **Tema " da definire"**

Sviluppi linee guida: Dopo aver definito il tema ogni studente tenendo in considerazione il tema principale, "**da definire**" è libero di presentare una sua proposta operativa da concordare con il Docente che caratterizzerà in progress il suo percorso individuale.

Organizzazione e articolazione delle attività didattiche

La frequenza è obbligatoria e verrà registrata su appositi fogli firma. Durante l'anno accademico e secondo le cadenze che verranno via via comunicate, sono previste verifiche programmate.

Le verifiche terranno conto delle fasi del percorso didattico: la progettazione e lo sviluppo del progetto grafico in tutte le sue fasi caratterizzanti.

Chi non si presenta alle verifiche programmate non può sostenere l'esame.

Modalità d'esame

Presentazione e discussione del progetto e del lavoro didattico svolto durante l'anno accademico, attraverso: cartella di elaborati, portfolio, relazione scritto grafica, presentazione multimediale, tale materiale dovrà essere allegato in un CD/DVD (i formati da utilizzare sono i seguenti: file audiovisivo MPEG4, MOV, H264, file immagine formato JPG alta qualità 300 dpi, bassa qualità 72 dpi, file prodotti editoriali pdf interattivo, InDesign)

Bibliografia Orientativa

Martin Andersch., "Tracce Segni Caratteri" Ulisse Edizioni 1989

Jurgis Baltrusaitis "Anamorfosi" Ediz. Adelphi 2004

C. Baraldi G. Denti "Copy Art" Ulisse Edizioni 1991.

Paolo Bellini "Dizionario della stampa d'arte Ed. A. Vallardi (Ed. Garzanti Editore) 1995.

Paolo Bellini "Storia dell'Incisione Moderna" Bergamo 1985

Bordini S., "Video & Arte". Tracce per una storia. Editore Lithos, 1995.

Brandimonte M.A., "Memoria, immagini, rappresentazione" Edizioni Carocci, 2001.

Brusatin M., "Storia delle linee", Piccola biblioteca Einaudi, 1993.

Germano Celant " Off media Nuove tecniche artistiche: video, disco, libro "
Dedalo Edizioni d'Arte. 1998

Civardi.S "Stampa originale e riproduzione fotomeccanica"
Bologna 1984

John Dawson " Stampa d'arte" - corso avanzato di grafica
professionale - Milano 1987

Liliana De Matteis-Giorgio Maffei "Libri d'artista in Italia 1960
-1998" Ed.Il libro figurato d'autore, di Franco Passoni Electa.

Diana.P. Diversi sistemi per l'acquatinta, in "I quaderni del
conoscitore di stampa"
n.26 Edito nel 1975

F. Di Castro "la linea astratta dell'incisione" Milano 1989.

Fabbrica 10 - "From chaos to order and back" con DVD Edi-
zioni Electa 2004

Pier Antonio Gariazzo "La stampa incisa" Lattes Editori Torino.

Giubbini.G Incisione e stampa, in AA.VV. "Le Tecniche artisti-
che" Milano 1973

Goetz.H "La gravure au carborundum et autres techniques"
Paris 1978

Gombrich.H.E., "L'uso delle immagini" Edizioni Electa, 1999.

Gombrich.H.E., "L'immagine e l'occhio" Edizioni Einaudi, 1985.

Gombrich.H.E., "A cavallo di un manico di scopa" Edizioni
Electa, 2001.

Goodman Nelson "I linguaggi dell'arte" Ed.Est 1998.

Hayter e l'atelier 17 Ed Electa Milano 1990.

Istituto Nazionale per la Grafica "Lineamenti di Storia delle Tecniche" vol.1

Le tecniche d'incisione a rilievo a cura di Ginevra Mariani. Ed.De Luca.

Istituto Nazionale per la Grafica "Lineamenti di storia delle tecniche" vol.2

Le tecniche calcografiche d'incisione diretta a cura di Ginevra Mariani. Ed. De Luca.

Istituto Nazionale per la Grafica "Lineamenti di storia delle tecniche" vol.3

Le tecniche calcografiche d'incisione indiretta a cura di Ginevra Mariani. Ed. De Luca.

Alan Lee "Il Signore degli anelli" schizzi e bozzetti Ediz.Bompiani 2005

Stefano Liberati "La Stampa d'Arte" Palombi Editore 2005

L.Lionni "L'immaginario come mestiere" EWdiz.Electa 1990

F.Maggio., "La Stampa d'Arte" Edizioni Il Castello 2000

S.Massari, F.Negri Arnoldi "Arte e scienza dell'incisione" La Nuova Italia Roma 1986

Munari B., "Arte come mestiere" Edizioni Laterza.

A.G.Palacios "Ideators" Ed.Skira 2003 a cura di Moreno Gentili

Parini P., "I percorsi dello sguardo: dallo stereotipo alla creatività" Edizioni Artemisia, 1996.

Aldo Spoldi "Lezioni di Educazione Estetica" Skira 2003

Staccioli G., "Immagini fatte ad arte", Edizioni Carocci, 2000.

Guido Strazza "Il gesto e il segno" Tecniche dell'incisione Ed.Vanni Scheiwiller.

Fon.Van der Linden "Manuale delle tecniche grafiche" Ed Longanesi & C.Milano.

Viganone.A. Incidere all'acquaforte in "L'arte e la stampa", nn. 4-9, Milano1978/79

N.B. Durante l'arco dell'anno verranno segnalate pubblicazioni specifiche in riferimento all'argomento trattato

Sito di riferimento: <https://insight.abarm.it>

"io parlo con la mano, tu ascolti con gli occhi, noi comprendiamo con il sorriso".

Zhu Da