

TECNICHE E TECNOLOGIE PER LA GRAFICA

Programma del Corso

Prof. Enrico Pusceddu

Il corso mira a far confluire nell'ambito della grafica, tecniche e nuove tecnologie, "cultura dell'immagine" nella sua più ampia accezione e "capacità creativa", il proposito generale è di analizzare e approfondire, la trasformazione dell'immagine nelle sue diverse procedure comunicative, tramite il rapporto tra tematiche concettuali (pensare) e soluzioni tecnologiche (fare).

A tal fine si prenderanno in esame le giuste procedure e metodologie operative, per sviluppare e potenziare l'aspetto tecnico in modo duplice: una prima fase sarà caratterizzata dal "laboratorio mentale" alla ricerca dell'idea guida (mutazioni e ramificazioni del pensiero, le idee, tra forma e contenuto), nella seconda fase definita "laboratorio del fare" si metteranno in atto le tecniche manuali e digitali, tramite la ricerca e la sperimentazione.

L'apprendimento e l'approfondimento delle tecniche, si dovrà attuare con un confronto costante tra i materiali e gli strumenti, che definiscono l'espressività del linguaggio, in un primo approccio le tecniche manuali e le tecnologie digitali, saranno prese in esame prima nella loro autonoma espressione, in un secondo momento si analizzerà la loro possibilità d'estensione e interazione.

All'interno della produzione e della ricerca individuale, saranno di fondamentale importanza la presa di coscienza dell'evoluzione dei metodi di elaborazione, produzione, comunicazione ed espansione della grafica nei suoi diversi ambiti caratterizzanti.

Con riferimento a quanto sopra, ogni studente dovrà articolare attraverso varie fasi operative un progetto personale da definire con il docente.

Lo sviluppo del lavoro dovrà attuarsi in riferimento ai diversi aspetti che coinvolgono i multiformi territori della grafica, dall'immagine di sintesi grafica statica a quella dinamica, dal

modello grafico - artistico bidimensionale, a quello tridimensionale, risulta quindi imprescindibile e di fondamentale rilevanza l'acquisizione di una metodologia progettuale e operativa, per la pianificazione e l'organizzazione del "progetto grafico", all'interno di un percorso che coinvolga i diversi processi di produzione, fruizione e consumo dell'immagine.

L'obiettivo è di fornire competenze e conoscenze finalizzate alla formazione di operatori della grafica, che, nei vari campi d'indagine e nelle multiformi realtà del mondo del lavoro, possano fare affidamento su una formazione aggiornata che tenga conto sia delle nuove metodiche operative di comunicazione visiva, sia di metodologie elaborate sull'esperienza delle tecniche classiche.

Obiettivi Formativi

- Apprendimento delle tecniche e delle nuove tecnologie in relazione alla loro evoluzione e integrazione nella produzione grafica.
- Ricerca e sperimentazione nel campo della grafica.
- Capacità di operare professionalmente (dall'ideazione alla produzione, attraverso una metodologia progettuale).

Organizzazione del corso fasi caratterizzanti:

- Presentazione e analisi delle tecniche: caratteristiche dei materiali e degli strumenti impiegati nell'elaborazione di opere grafiche.

- Analisi di metodologie tecnico operative, attraverso presentazioni di percorsi e lo sviluppo d'elaborati, finalizzato all'utilizzo consapevole delle tecniche grafiche.
- Sviluppo e interazione delle varie tecniche e tecnologie in considerazione del modello grafico, trattamento sistematico della progettazione in funzione dell'esigenza espressiva del singolo studente.
- Spazio mentale, spazio operativo: "le idee, tra forma e contenuto"; ricerca, analisi, strutturazione del percorso.
- Organizzazione finale del progetto, relazione scritto grafica, modalità di presentazione.

Ogni operazione, posta in modo sequenziale, dovrà servire allo studente ad analizzare tutti gli aspetti caratterizzanti il percorso, attraverso la fase intellettuale e l'esercitazione tecnica si percorreranno i diversi itinerari atti a definire un personale "modus operandi".

Saranno analizzati i seguenti punti:

- Le tecniche di rappresentazione: applicazioni innovative e contaminazioni diversificate tra le differenti espressioni visive, dal segno manuale al segno digitale.
- Lo spazio dell'esperienza: "le tecniche e il fare"; supporti, strumenti, materiali. Caratteristiche e tecniche di lavorazione.
- Spazio mentale, spazio operativo: "le idee, tra forma e contenuto"; ricerca, analisi, strutturazione del percorso.
- Lo spazio della ricerca rivolto ad approfondimenti, con particolare attenzione ai temi della grafica contemporanea, in virtù delle nuove tecnologie e delle

singole ricerche personali.

- Lo spazio operativo: la trasposizione grafica con l'intento di evidenziare il profondo legame esistente tra: espressione creativa e scelta della tecnica e del linguaggio visivo, in rapporto agli scopi comunicativi.
- La progettazione grafica: analisi, strutturazione e articolazione del progetto.

Fasi Caratterizzanti del percorso laboratoriale:

- Lo Spazio dell'esperienza:
- Brain Storning

- Tra pensare e fare
- Tecniche di visualizzazione
- Esercitazioni sul campo
- Interazioni
- Sviluppo e caratterizzazione del progetto

- Organizzazione del progetto :
- Fase progettuale
- Fase preparatoria
- Fase produttiva

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 attraverso dei contest.

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 formato MPEG4, MOV H264, file immagine formato JPG alta qualità 300 dpi, JPG bassa qualità 72 dpi, file prodotti editoriali pdf interattivo, InDesign).

Bibliografia orientativa

- R. Arnheim., "Arte e percezione visiva" Ed. Feltrinelli.
- Martin Andersch., "Tracce Segni Caratteri" Ulisse Edizioni 1989
- C.Baraldi G.Denti., "Copy Art" Ulisse Edizioni 1991
- D.Baroni-M.Vitta "Storia del design grafico" Edizioni Longanesi 2003
- D.Baroni "Manuale del design grafico" Edizioni Longanesi 1999
- Paolo Bellini., "Storia dell'Incisione Moderna" Bergamo

1985

- Bordini S., "Video & Arte". Tracce per una storia. Editore Lithos, 1995.
- Germano Celant., " Off media Nuove tecniche artistiche: video, disco, libro "Dedalo Edizioni d'Arte, il catalogo e l'edizione numerata.
- Civardi.S., "Stampa originale e riproduzione fotomeccanica" Bologna 1984
- Fabbrica 10 – "From chaos to order and back" con DVD Edizioni Electa 2004
- G. Fioravanti-G.Passerelli-L.Sfigiotti., "La grafica in Italia" Ediz.Leonardo Arte 1997
- Roberto Gobesso ., "Ikonomachia" Segni, sogni, simboli" Casadei Libri Editore, 2006
- Black.M. Gombrich.E.H. Hochberg.J, "Arte, percezione, realtà". Come pensiamo le immagini., Ed. Einaudi, 2002.
- Ryan Hembree "Capire la Grafica" Ed. Logos 2008
- Liliana De Matteis-Giorgio Maffei., "Libri d'artista in Italia 1960 -1998" Ed. Il libro figurato d'autore, di Franco Passoni Electa.
- G. Maffei, M. Picciau., "Il libro come opera d'arte", Ed.Corraini, Mantova 2006
- Bruno Munari ., "Da cosa nasce cosa" Editori Laterza 2003
- Bruno Munari ., " Fantasia" Editori Laterza 2005
- Bruno Munari ., "Guardiamoci negli occhi" Ed.Corraini, 2008
- Rampazzo G., "CreAttività", La linea Editrice.
- Jan Tischicold ., "La forma del libro" Edizioni Silvestre Bonnard Milano, 2003
- Van der Linden F., "Manuale delle tecniche grafiche", Edizioni Longanesi.
- Lawrence Zeegen ., "Illustrazione digitale" Logos Editore, 2007.
- L. De Matteis, G.Maffei, A.Moeglin-Delcroix, A. Rimmaudo., "Guardare raccontare pensare conservare. Quattro percorsi del libro d'artista dagli anni Sessanta ad oggi." Ed. Corraini, 2004.

N.B. Durante l'arco dell'anno verranno segnalate pubbli-

cazioni specifiche in riferimento all'argomento trattato

Editoria Periodica Specialistica

- Arts Special (pittura digitale) rivista mensile Editore Future Media Italy
- Psd. (Editing digitale, pittura digitale,... ...) rivista bimestrale Distributore per l'Italia Parrini &C SpA

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

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

Zhu Da

