

Programma didattico (Course Syllabus)

Disciplina (Course Title)

Grafica d'arte - tecniche dell'incisione. Primo anno

Docente (Professor)

Montanelli Silvia

Crediti formativi (ECTS Credits)

12

Livello (Level)

Triennio (Bachelor)	X
Biennio (Master)	

Corso di riferimento (Departments)

Decorazione (Decorative Arts)	
Grafica (Printmaking)	X
Pittura (Painting)	
Scenografia (Set Design)	
Scultura (Sculpture)	
Progettazione e Cura degli Allestimenti Artistici (Curatorial Studies)	
Arti Visive e Nuovi Linguaggi Espressivi (Visual Arts and Avant Garde Expression)	
Progettazione Plastica per la Scenografia Teatrale (Set Design for Theatre)	
Scuola Libera del Nudo	

Anno Accademico (Academic Year)

A.A. 2021/22	X
--------------	---

Tipologia disciplina (Course Type)

Teorica (Theoretical)	
Teorico-pratica (Theoretical - Practical)	
Laboratoriale (Laboratory)	X

Obiettivi formativi (Course Objectives)

Apprendimento delle varie tecniche del disegno e della grafica d'arte con produzioni di immagini seriali : testimonianza della sopravvivenza ed adeguatezza dei linguaggi antichi facendoli interagire con la sperimentazione verso l'innovazione mediati da una sensibilità contemporanea.

Comprensione del segno nelle varie strutture e forme, indagando dalle origini ad oggi.

Ricerca sulle tecniche grafiche e incisorie come mezzo di espressione attraverso il segno e le sue modulazioni (spaziali, grafiche, concettuali).

Acquisizione della conoscenza e dell'utilizzazione dei vari materiali e mezzi, e della loro diversità nella tradizione e nell'innovazione.

Espressione: forgiando il mezzo tecnico attraverso la propria sensibilità, fondere il proprio sapere permettendo la lievitazione e la fermentazione per sperimentare con creatività; cercare quel così detto "tocco" e "stile", carattere distintivo di ogni artista nel proprio linguaggio.

Acquisizione delle funzioni comunicative del linguaggio e della pluralità dei codici che compongono e strutturano questa comunicazione.

Contenuti e tematiche (Subject Matter)

La grafica d'arte è la disciplina artistica che si configura come sistema espressivo autonomo, dotato di un linguaggio proprio, ricco di un enorme patrimonio tecnico e contenutistico proveniente dal passato ma sensibile alle più svariate forme di sperimentazione del presente.

Lettura della grafica d'arte e dei disegni, strumenti metodologici e critici, dall'acquisizione del linguaggio espressivo delle tecniche all'analisi del linguaggio.

La stampa originale d'arte. Nascita e genealogia delle tecniche di xilografia, calcografia, litografia. Stampa a colori: rullata di colore; fondino japan; a la pouée; metodo a intarsio; le mascherine; pochoir; quadricromia. Sperimentazione.

Tipologia della didattica (Class Format)

Lezioni teoriche (Theoretical Lessons)	X
Applicazioni pratiche (Practical Application)	X
Progetti laboratoriali/Stage (Workshop)	

Modalità della didattica/Organizzazione del corso (Teaching Methods / Course Organization)

Attraverso il "fare" in prima persona l'allievo avrà l'opportunità di comprendere esercitare e acquisire abilità, fornendo al tempo stesso condizioni di verifica per il docente. Tutti gli allievi, indipendentemente dalle loro conoscenze della materia, saranno incoraggiati alla traduzione ed alla personalizzazione delle proprie opere, applicandosi in prima persona nella ricerca di un linguaggio personale, consono alle potenzialità espressive del proprio stile. Le indicazioni teoriche- tecniche saranno subordinate all'elaborato

dell'allievo, così come le attività di laboratorio. L'elaborato da sviluppare dovrà essere concordato con il docente che seguirà i diversi metodi di lavoro e di ricerca. Le esercitazioni saranno svolte in modo individuale e soggettivo assecondando le specifiche motivazioni e le capacità del singolo. Verranno effettuate revisioni settimanali e il lavoro in presenza permetterà al docente interventi di suggerimento e correzioni costanti.

Una breve lezione a carattere teorico-storico-tecnico, introdurrà le tecniche incisive, al fine di possedere strumenti metodologici e critici, per la comprensione della semantica dei linguaggi espressivi delle tecniche, per la realizzazione di disegni preparatori e l'elaborazione della conseguente matrice e relative stampe.

L'allievo, per ispirazione degli elaborati, dovrà usare come linea guida il testo di Bruno Munari dal titolo Fantasia dal quale vengono segnalati 14 punti ai quali fare riferimento per 14 lavori.

L'allievo dovrà eseguire le 14 tavole richieste nel formato carta minimo A4 e dovrà attenersi alle seguenti tecniche: penna a sfera bic ad inchiostro liquido nera, matite grafite, matite colorate, matite acquerellabili, acquerelli, pastelli a olio o cera, pennarelli, china con pennino o diluita, ecoline, carboncino, tempere ad acqua, collage, inchiostri calcografici. L'allievo dovrà dai 14 elaborati eseguire matrici per stampa: 3 a puntasecca su plexiglass, 3 a linoleum, 2 ad acquaforte e o ceramolle e o acquatinta su zinco, 3 a monotipo e 3 da stampa goffrata da vari materiali. Da tutte le matrici verranno eseguite le relative stampe in duplice copia. Tutti i disegni devono essere raccolti in un portfolio e stampato tipograficamente in duplice copia e anche le stampe ma raccolte in una cartella.

Modalità di accertamento finale (Final Evaluation)

Per l'esame è richiesta una raccolta di 14 opere grafiche sviluppate con una ricerca e produzione individuale, realizzate durante l'anno accademico in corso, seguendo la linea guida segnalata, il tutto deve essere raccolto in un portfolio stampato tipograficamente in duplice copia. Si richiede anche una cartella contenente 14 stampe originali da matrice in duplice copia, eseguite in base alle tecniche indicate. Durante la sessione di esame deve essere presentato tutto alla commissione, unitamente ai lavori originali mostrati in maniera professionale. L'allievo dovrà rispondere anche a domande di carattere teorico-storico- tecnico al riguardo della realizzazione dei propri elaborati.

Bibliografia (Bibliography)

- Renato Brusaglia - "Incisione, calcografia, e stampa originale d'arte. Materiali, procedimenti e segni grafici." (Editrice Quattro Venti).
- Ann D'Arcy Hughes, Hebe Vernon-Morris - "La stampa d'arte tecniche tradizionali e contemporanee." (edizioni logos).
- Marco Bussagli - I generi dell'arte, il disegno. Mondadori Electa.
- Lorenza Salamon - Saper vedere la stampa d'arte. Storia evoluzione finalità e tecniche artistiche. Mondadori Arte.
- Bruno Munari - Fantasia. Laterza Universale.
- Bruno Munari - Design e comunicazione visiva. Editori Laterza.
- Bruno Munari - Da cosa nasce cosa. Editori Laterza.
- Francesca Gemma - Materiali e metodi per l'incisione sostenibile. Navarra Editore

Studenti Internazionali (International Students)

Per gli studenti Internazionali è previsto lo stesso programma e modalità di accertamento finale degli studenti Italiani