

Programma Tecniche Calcografiche sperimentali

anno accademico	2023-24
codice dell'insegnamento	/
nome dell'insegnamento	Tecniche calcografiche sperimentali
docente 1	Cinzia Benigni
tipologia dell'attività formativa	Caratterizzante per P
settore scientifico disciplinare	ABAV02
semestrale / annuale	annuale
CFA	9
totale ore insegnamento	112,5
n. ore di lezione / n. settimane	5/22

Nome docente e contatti

Cinzia Benigni

Indirizzo di posta elettronica: cinziabenigni@gmail.com

Obiettivi formativi

Il corso sarà identificato come un laboratorio tecnico-pratico, che intende portare gli studenti ad approfondimento sulle tecniche incisive sperimentali. Oltre ai cinque percorsi tradizionali seguiti dagli incisori, sia di traduzione che di invenzione, lungo i cinque secoli della storia di questa disciplina artistica, che saranno alla base di questo insegnamento introdurremo informazioni riferite alla conoscenza delle tecniche miste, della serigrafia, del solar plate, della fotoincisione, del mokulito, del laserprint, etc. Il corso offre collegamenti ad esperienze già acquisite dagli studenti: monotipia, frottage, fotografia, clichè verre, fotoincisione, animazione video ed editoria d'arte attraverso lo studio dei caratteri da stampa, dei sistemi di impaginazione e della storia delle tecniche di produzione dei materiali cartacei e sintetici. Il corso affronta anche alcune esperienze di stampa sperimentale e di editoria che arricchiranno la produzione degli elaborati finali degli studenti. Offre quindi collegamenti ad esperienze di monotipia, fotografia, cianotipia, di sistemi di impaginazione che completeranno le lezioni sulle tecniche miste.

Si propone inoltre di portare gli studenti alla capacità di riconoscere elaborati artistici di carattere grafico, riferiti soprattutto all'attività degli incisori; a tal proposito si programmano annualmente alcune comunicazioni-lezioni riferite alla storia dell'incisione, ma anche allo studio dell'opera di alcuni protagonisti fondamentali per la comprensione dell'attività del corso tenuto in un laboratorio dotato di adeguate attrezzature meccaniche per la stampa. Il corso prevede inviti di professionisti del settore, stampatori, serigrafi, artisti che mostreranno il loro approccio a questa tecnica di stampa. Inizieremo in seguito un processo di acquisizione della tecnica, in preparazione alla stampa. Ogni student*, avrà modo di sperimentare i processi di fabbricazione del cliché, della creazione dei lucidi, dei livelli, la messa registro e la stampa multicolore, con l'obiettivo di condurre ogni allieva/o alla realizzazione di un elaborato finale, sia come foglio singolo, che come tiratura di un determinato numero di esemplari che di progetto editoriale. Le ibridazioni e le contaminazioni con altre tecniche di stampa saranno in ogni caso un elemento aggiunto del corso.

Prerequisiti (propedeuticità)

Nessuno

Contenuto del corso

Presentazione ed insegnamento delle seguenti tecniche incisorie dirette ed indirette:

-i nuovi materiali dell'incisione le tecniche del novecento il cliché verre (se possibile accedere alla camera oscura)

-la stampa a secco : a seconda della presenza nei laboratori dell'Accademia di torchi a pressione verticale, sarà inclusa la produzione di matrici xilografiche e la conseguente impressione su carta.

-la gumprint: sperimentazione di una tecnica a base di gomma arabica ed acqua, con un procedimento simile ad una litografia. Genera pochi multipli, ma concede risultati sorprendenti e suggestivi

-la cianotipia: antica tecnica di stampa fotografica caratterizzata dal classico Blu di Prussia a base di due sali di ferro che miscelati generano una emulsione fotosensibile

-xilografia e linoleumgrafia

-il mokulito

-laserprint

-solarplate

-la Serigrafia : Durante le lezioni verrà illustrata la tecnica, i principi della stampa serigrafica, si intende lavorare a differenti livelli di colore partendo dalle competenze e dai pre-requisiti di ciascun allievo. Sperimentando e provando le varie fasi del processo di stampa serigrafica, cominciando dalla selezione cromatica di una propria illustrazione e/o grafica, preparando i lucidi necessari alla preparazione dei cliché serigrafici, cliché che potranno essere realizzati analogicamente o attraverso l'uso di software e programmi specifici, terminando con la stampa.

Si informeranno gli studenti sulla Storia dell'incisione xilografica e calcografica attraverso lezioni frontali e con l'uso di proiezioni di immagini e filmati.

Tecniche sperimentali dirette: cianotipia serigrafia, fotoincisione , incisione su materiali plastici, gipsografia, incisione su cartone, elettropunta, pirografia, collographia. Per la realizzazione di alcune matrici si richiede la presenza in laboratorio di macchine per la fotosensibilizzazione delle lastre o degli schermi serigrafici.

Il corso e la sottoscritta propongono inoltre di condurre gli studenti, al termine del percorso svolto in laboratorio, verso l'ideazione e la realizzazione di elaborati artistici comunemente identificati come libri d'artista, una categoria in fase di aggiornamento e dalle entusiasmanti potenzialità . Attingendo ad elementi di legatoria e cartotecnica. Qui di seguito il link alla mostra degli studenti e alla produzione dei libri d'artista: <https://clorofilla.accademiabellearti.bg.it/cat-clorofilla-9/10-incisione>

Alla fine del corso ogni studente è sollecitato a produrre un Libro d'Artista, un libro scultura, un libro non-libro, un libro atipico, un quaderno d'autore, uno sketchbook, scegliendo la modalità e la tecnica più adatta alla propria ricerca artistica.

Testi di riferimento (bibliografia per l'esame)

1. Stefania Massari, Francesco Negri Arnoldi Arte e scienza dell'incisione. Da Maso Finiguerra a Picasso. Roma: La Nuova Italia, 1987

2. Ralph Jentsch I libri d'artista italiani del novecento Torino: Allemandi, 1993
 3. Arthur M. Hind La storia dell'incisione Torino: Allemandi, 1998
 4. Ferdinando Salamon Il conoscitore di stampe Torino: Allemandi, 1990
 5. Renato Brusaglia Incisione calcografica e stampa originale d'arte. Materiali, procedimenti, segni grafici. Urbino: Ed, Quattroventi, 1993
 6. Guido Strazza Il gesto e il segno. Tecnica dell'incisione Milano : Vanni Scheiwiller
 7. Fons van der Lindon Manuale delle tecniche grafiche
 8. Dario Betti Tecnica dell'incisione. Xilografia, acquaforte, litografia Firenze: Ed. Arnaud, 1979
 9. Paolo Graziani L'incisione in cavo. Tecniche di resa tonale su ferro e acciaio Ed. Stampa Nazionale, 1991
-
10. Georges Didi-Huberman, La somiglianza per Contatto
 11. Cedric Green, Green Prints, Ecotec design, Sheffield, 1998/2004.

12. Henrik Boegh, Handbook of Non Toxic - IntagliO, Henrik Boegh and Forlaget BoeghDenmark
2007
13. Marco Belpoliti, Il segreto di Goya, Johan & Levi Editore 2013
14. Francesca Genna, Materiali e metodi per l'incisione sostenibile. Alcune esperienze, Navarra Editore, 2015
16. Franco Lo Giudice, TRATTATO DI SERIGRAFIA, Tirrenia Stampatori 1998
17. OMG POSTERS A Decade of Rock Art" ed. Reagan Arts
18. Arturo Carlo Quintavalle, MANIFESTI Storie da Incollare, ed. BUR 1996
19. Bernd Hofman and Joris Diks, SQUEEGE The European Gig Poster Movement, ed. The Red Can Company
20. Marshall Mc Luhan , LA GALASSIA GUTEMBERG, Ed. Armando Editore
21. Daniel Tummolillo, e Francesco Ciaponi VIP Various Italian Printmakes, Edizioni del Frisco, 2021
22. Franco Ratto, Saper Serigrafare La serigrafia in pratica, CPL Fabrika 2022

Metodi didattici

Attività di laboratorio

Modalità della verifica del profitto

Orale. Presentazione e discussione del lavoro svolto

Note

Per essere ammessi all'esame e conseguire i relativi crediti è obbligatoria la frequenza alle lezioni nella misura minima del 75% sul totale delle lezioni. Nel caso di studenti lavoratori

che presentino la documentazione per l'esonero dalla frequenza, verrà studiato in accordo con il docente un programma alternativo. Lingua di insegnamento: italiano

Orario delle lezioni

Corso annuale – **Venerdì** 9:30-14:50