

anno accademico	2025/26
codice dell'insegnamento	AFAM076
nome dell'insegnamento	Tecniche Calcografiche Sperimentali
docente	Porrati Serana
tipologia dell'attività formativa	Pratica, applicata, sperimentale
settore scientifico disciplinare	Pittura
CFA	9
semestrale / annuale	Annuale
totale ore insegnamento	112,5
ore di lezione / settimane	Primo semestre 4 ore / Secondo semestre 6 ore

Nome docente e contatti

Serena Porrati
serena.porrati@abagcarrara.it
329 6713528 (da non pubblicare)

Prerequisiti (propedeuticità)

Nessuno

Contenuto del corso

PREMESSA

Il corso si focalizza inizialmente sul significato della riproduzione artistica e sulla sua valenza nelle pratiche artistiche contemporanee, sul piano concettuale e filosofico.

Aprirà una riflessione sul senso dell'operare attraverso la ripetizione, -siano essi segni, testi, immagini, gesti, suoni- intesa non come replica ma come modalità generativa.

Le lezioni saranno accompagnate dalla lettura di estratti da *Differenza e Ripetizione* di Gilles Deleuze, testo che mette in discussione l'idea di origine, di originale e di inizio, proponendo invece una visione fondata sull'evoluzione continua e sulla relazione. In questa prospettiva, la ripetizione non riproduce l'identico, ma produce differenza.

Svolgendosi all'interno del laboratorio di incisione, il corso sfrutterà la calcografia come campo di sperimentazione tecnica e come paradigma operativo estendibile ad altre tecniche espressive, alla fotografia, al cinema, al gesto, alle immagini digitali e sintetiche.

In questo quadro concettuale, il corso intende offrire **spazio** allo sguardo personale di ogni studente e un **tempo** dedito alla coltivazione delle idee, affinché esse possano concretizzarsi artisticamente attraverso la forma della ripetizione differenziata.

Modulo 1

FINDING PATTERNS

Dalla lastra al pixel, materia, segno e stampa.

Il primo modulo propone un percorso che si concentra sulle esperienze di artisti contemporanei, in cui le **tecniche tradizionali della stampa** d'arte si aprono a **processi digitali**. Dalle sperimentazioni delle avanguardie del novecento, passando per l'arte programmata, fino alle pratiche contemporanee, il modulo intende fornire agli studenti strumenti critici e pratici per adottare a loro volta la serialità come metodo e linguaggio di ricerca.

Attraverso l'esercizio delle tecniche tradizionali (punta secca, acquaforte, acquatinta, linoleografia), si svilupperanno opere calcografiche da integrare sin dalle prime fasi con tecnologie digitali, software di animazione, stampa laser, programmazione; promuovendo un approccio interdisciplinare e **crossmediale**.

All'interno di questo percorso verrà inoltre approfondita la materialità della stampa, con un focus sui materiali e sulle loro proprietà intrinseche, in una prospettiva al confine tra **arte e scienza**.

Metalli, inchiostri ed elementi chimici saranno considerati non come supporti passivi, ma come sistemi attivi, dotati di un proprio comportamento. Verranno esplorati i processi di ossidazione, la formazione delle patine e le proprietà elettromagnetiche dei metalli comunemente utilizzati come matrici, mettendone in luce la capacità non solo di registrare segni, ma anche di generarli.

Modulo2

LA LUCE NELLA TRAMA E NELL'ORDITO

Laboratorio serigrafico

Il secondo modulo è dedicato all'interazione tra materia e luce e alle tecniche che sfruttano la fotosensibilità delle sostanze. Si esplorerà con il bitume di Giudea e con i sali di ferro (cianotipia), per poi passare alla serigrafia.

In un'epoca in cui la stampa digitale ha ridefinito le logiche produttive, le tecniche fotografiche analogiche hanno trovato nuova vitalità nei linguaggi artistici contemporanei, nell'illustrazione, nella grafica d'autore e nelle pratiche installative. Gli studenti verranno guidati nella realizzazione dei cliché e delle stampe in piano su una vasta gamma di materiali, dai metalli alla carta, fino al tessuto e al PVC. L'attenzione sarà rivolta tanto al processo quanto ai materiali, (in continuità con i contenuti affrontati nel primo modulo) e alla possibilità per la stampa di superare la bidimensionalità per occupare lo spazio come oggetto, scultura o installazione.

Testi di riferimento

- Ann d'Arcy Huges e Hebe Vernon-Morris. La stampa d'arte. Tecniche tradizionali e contemporanee. Ed. Logos
- Kurt Friedrich Ehlers. *Serigrafia*. Antonio Ghiozzo Editore.
- Gille Deleuze. *Differenza e ripetizione*. Ed. Raffaello Cortina Editore

Obiettivi formativi

Generali

- Conoscenza delle principali tecniche di incisione e serigrafia, nei loro aspetti storici, tecnici e linguistici.
- Capacità di analizzare criticamente l'evoluzione della stampa d'arte, collegando le origini alle sperimentazioni contemporanee.
- Capacità di integrare teoria, pratica e ricerca in un linguaggio personale coerente, consapevole e interdisciplinare.
- Padronanza dei processi di stampa sia in ambito manuale/artigianale che in relazione ai nuovi media e alla produzione seriale o installativa.
- Sviluppo dell'autonomia progettuale, della sperimentazione visiva e della capacità di lavorare in contesti laboratoriali condivisi.

Modulo 1 – Finding Patterns

- Conoscere e padroneggiare le principali tecniche calcografiche.
- Riconoscere gli stili, gli autori che adoperano la ripetizione, dalle avanguardie e alla contemporaneità.
- Acquisire dimestichezza con i materiali e i supporti dell'incisione (lastre, inchiostri, carte, strumenti).
- Sviluppare progetti artistici che integrino tecnica tradizionale e media digitali.

Utilizzare la stampa artistica come strumento di riflessione e sperimentazione visiva.

Modulo 2 – La luce nella trama e nell'ordito

- Acquisire competenze tecniche nei processi di stampa serigrafica manuale (dallo stencil alla quadricromia).
- Comprendere le potenzialità espressive della serigrafia in relazione alla grafica d'arte, all'editoria e all'arte contemporanea.
- Utilizzare in modo corretto e sicuro i materiali e le attrezzature del laboratorio serigrafico.
- Promuovere un atteggiamento aperto alla sperimentazione, al dialogo interdisciplinare e alla contaminazione tra linguaggi visivi.

Specificare eventuali richieste aggiuntive per non-frequentanti

Metodi didattici

Lezioni frontali e pratica di laboratorio, uscite didattiche, visiting professors.

Modalità della verifica del profitto

È richiesta la consegna di due serie di lavori (realizzate su qualsiasi supporto), in relazione ai due moduli del corso, corredate da testi scritti di presentazione del progetto e di spiegazione delle fasi processuali. Il testo, della lunghezza di circa due cartelle, dovrà essere inviato una settimana prima dell'esame e dovrà mettere in relazione il lavoro con le riflessioni e le tematiche affrontate durante le lezioni, nonché con il testo di Deleuze."

Note

Lingua di insegnamento: italiano e inglese

Eventuali altre note**Orario delle lezioni**

Primo semestre: Martedì pomeriggio 14:00/18:00

Secondo semestre: Martedì pomeriggio 14:00/18:00 + Venerdì 15:30/18:30

Orario di ricevimento

Martedì h.13:30