

Grafica d'Arte 2

Secondo Livello

C.F. 10 | ore 125

Anno Accademico 2024 | 2025

Prof. Giuseppe Calderone

Come si evince dalla linea temporale che collega gli inizi della riproduzione, per mezzo della stampa, fino ad oggi, il mondo della grafica non ha impedito agli artisti di sviluppare metodi e soluzioni che permettessero lo sviluppo di opere intime corrispondenti alle esigenze espressive e comunicative degli autori. Grazie a queste anime irrequiete oggi i metodi di produzione dei cliché sono molteplici e i metodi di stampa sviluppati più adatti alle necessità personali degli autori. Naturalmente tali aspetti tecnici non sono legati ad una meccanicità del mezzo, o non solo, ma seguono una più coerente produzione artistica del prodotto. Seguendo questo filone intellettuale nei secoli si sono alternate soluzioni che ad oggi continuano, senza arrestarsi, a modellare le metodologie e le ricerche, legate anche a condizioni e necessità tecniche e visive, affondando lo sguardo anche a scarti di lavorazione industriale e a diverse metodologie e prodotti. Tali metodi che si sono inseriti in questa materia espressiva riguardano le tecniche per l'incisione cosiddetta sostenibili, i fotopolimeri, il mokulito o/e le varie alternative di stampa pseudo litografica, come la Gum print (o xerolitografia). Oltre ad esse la materia grafica continua nella sua vivacità creativa ed espressiva attraverso qualsiasi mezzo alternativo rispondente sempre alla prerogativa di produzione in serie del prodotto visivo.

Con tale premessa il corso punta all'approfondimento della riproduzione del segno, studiato negli anni precedenti, alla riproduzione delle propri progetti analizzando le varie soluzioni e tecniche di stampa tradizionali e contemporanee, utilizzando sia il monocromo sia la policromia se necessari. Pertanto Il programma sarà rivolto alla ricerca di soluzioni e metodi frutto del sapere degli anni accademici precedenti, basato su lezioni mirate all'analisi delle tecniche nuove, utilizzando anche materiali alternativi, e delle tecniche miste, studiano le tecniche sopra indicate. Il corso, pertanto, si prefigge l'obiettivo sulla produzione di elaborati grafici che, attraverso le tecniche tradizionali, contemporanee e di ricerca, manifestino l'indole espressiva del singolo allievo. In particolare allo studente si chiede di realizzare vari progetti grafici, come indicato di seguito, da sviluppare durante le ore di lezione e concordati col docente. È possibile utilizzare anche tecniche miste, inserendo anche elementi in digitale tra le tecniche utilizzate.

I progetti da realizzare consistono in un'opera grafica incentrata nella produzione di un *Self-Book*, come libro d'artista di non più di 5/6 immagini, e elaborati finalizzati alla produzione di un adeguata quantità di *opere grafiche*, legate alla propria ricerca, da stabilire durante le ore di lezione col Docente. Come già indicato le tecniche di stampa possono essere tradizionali, di ricerca o miste. A tal proposito gli allievi verranno spronati a ricercare soluzioni e materiali atti alla stampa e al miglior espletamento semantico del proprio lavoro. Tutti gli elaborati dovranno essere concordati e visionati col docente durante le ore di lezione.

A fine corso dovranno essere presentati in sede di esame almeno due dei tre elaborati organizzati in una cartella finale; viene tenuto conto da quanto siano articolati nella realizzazione. Naturalmente essi devono essere prodotti entro la conclusione delle ore di lezione e visionati durante le costanti revisioni previste durante l'anno dal docente.

In allegato:

- Elenco dei materiali;
- bibliografia essenziale e testi consigliati.

Prof. Giuseppe Calderone

Elenco materiali eventuali:

- matite dure e grasse (2h, b-9b)
- fogli da disegno di varia natura ruvidi e lisci o altro
- sgorbie a sezione V e U di due misure
- matrici di linoleum
- matrici di compensato (misure e spessore da concordare)
- punta secca
- raschietto e brunitoio
- lastre di zinco o di varia misura (da concordare)
- carte abrasive 800, 1000, 1200
- carta di cotone poco collata da 290 g/mq
- materiale di varia natura (da concordare)

Bibliografia essenziale:

- Francesca Genna, L'incisione sostenibile, Navarra Editore, 2009;
- Francesca Genna, Materiali e metodi per l'Incisione sostenibile, Navarra Editore, 2015;
- Carla Esposito, Hayter e l'Atelier 17, Electa, 1990;
- Carla Esposito Hayter, IL monotipo, storia di un arte pittorica, ed. Skira, 2007;
- <https://klvartschool.com/workshop-monotipo-fotografico-stampa/>
- <http://www.diegogulizia.it/didattica/Catalogazione%20BBCC/Toner%20transfer,%20fotoincisione,%20fotopolimeri%20e%20gum%20print.pdf>
- <https://www.druckstelle.info/en/photogravure.htm>

Testi da consultare e conoscere

- Liborio Curione, Opera Grafica Incisa, ARTRE 1995;
- Istituto Nazionale per la Grafica, Acquaforte, Acquatinta, Lavis, Ceramolle, De Luca Editore d'Arte, 2005;
- Istituto Nazionale per la Grafica, Xilografia, De Luca Editore d'Arte, 2006;
- Istituto Nazionale per la Grafica, Bulino Puntasecca Maniera nera, De Luca Editore d'Arte, 2006;
- Istituto Nazionale per la Grafica, Serigrafia - Litografia, De Luca Editore d'Arte, 2006;
- Renato Brusaglia, Incisione calcografica e stampa originale, ed. QuattroVenti;
- Bruno Paglialunga, la Calcografia, ed. Eugenio Riccitelli, Pescara, 1985;
- Lino Bianchi Barriviera, L'incisione e la stampa originale, Neri Pozza, 1984;
- Bill Fick & Beth Grabowski, Printmaking, ed. Laurence King Publishing, 2019;
- Nick Morley, Linocut for artist & designer, ed. The Crowood Press, 2021;