

—Syllabus

Dipartimento di arti visive

DASL04—

Diploma Accademico di Secondo livello in Grafica, illustrazione e fumetto

corso in Grafica, illustrazione e fumetto

Grafica d'Arte 2

Codice ABAV 02 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2024–2025

Professore Giuseppe Calderone

Titolare di ruolo di Tecniche dell'incisione – Grafica d'arte (ABAV 02)

Posta elettronica istituzionale (PEO): giuseppecalderone@abacatania.it

Orario di ricevimento: ogni giovedì dalle 15:00 alle 17:00 (previa prenotazione tramite PEO)

Sede: Via Barletta / Microsoft Teams (codice dd6dedb)

Cultore della materia:

—Obiettivi formativi

Con i cambiamenti nei secoli, le migliorie e le evoluzioni ad opere di anime irrequiete che hanno deciso di scardinare la prassi metodologica delle tecniche di stampa tradizionali, il corso si prefigge il compito di analizzare ed mettere a conoscenza dell'allievo delle variabili che la grafica d'arte abbraccia e accoglie. Tutte le contaminazioni, del passato e del contemporaneo, si amalgamano in una commistione sincretica che dà vita a soluzioni inedite rivolte esclusivamente a esaudire le esigenze del campo espressivo dell'autore e non alla standardizzazione formale e tecnica, come spesso accadeva in passato.

Il corso, pertanto, si prefigge l'obiettivo sulla produzione di elaborati grafici che, attraverso le tecniche tradizionali, contemporanee di ricerca, manifestino l'indole espressiva del singolo allievo. In particolare allo studente si chiede di realizzare tre progetti grafici coerenti con le conoscenze delle tecniche della materia e enfatizzare con esse la natura dei progetti richiesti. 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, e due o più *opere grafiche* legate alla propria ricerca.

Come già indicato le tecniche di stampa possono essere tradizionali, di ricerca contemporanea 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.

Per i dettagli si rimanda al programma didattico.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Lezioni frontali in aula. Scansione giornaliera (6 ore)

Il semestre: come da Palinsesto del II semestre a.a. 2024–25

—Esercitazioni e revisioni

Non sono previste esercitazioni intermedie.

L'accesso alle revisioni è libero / su prenotazione via PEO.

Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto.

—Elaborato finale

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di un elaborato da esporre e visionare contestualmente all'esame. L'elaborato finale per essere ammesso dovrà necessariamente avere le seguenti caratteristiche: rispettare le indicazioni del corso e non essere stato modificato dopo l'accettazione del docente.

—Modalità esame

Esame orale sui testi di riferimento obbligatori e i contenuti illustrati a lezione.

La valutazione comprenderà anche le esercitazioni intermedie e l'elaborato finale dove espressamente richiesti.

—Prerequisiti richiesti

Conoscere le basi delle tecniche tradizionali della Grafica d'Arte e buona conoscenza del disegno e del segno.

—Frequenza lezioni

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all'80% della totalità della didattica frontale come previsto da palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Contenuti e programmazione del corso

1. Escursus delle tecniche tradizionali di stampa e visione degli sviluppi tecnici e le evoluzioni apportate nei secoli. Studio e analisi sulle caratteristiche e peculiarità delle tecniche di stampa tradizionali, sia in rilievo che, in cavo e in piano.	5. Analisi e sviluppo di materiali alternativi e inconsueti veduti in commercio e atti a determinati scopi. Assemblaggio dei materiali analizzati e dei relativi risultati visivo-espressivi atti alla realizzazione degli elaborati.

2. Analisi della necessaria manipolazione della materia per lo sviluppo del segno sui supporti e particolarità tecnica che manifesta espressività all'elaborato grafico.

3. Tecniche alternative e uso dei supporti contemporanei. Il Solar plate o fotopolimero e morsure con mordente al solfuro di rame.

4. Analisi delle tecniche di stampa alternative, utilizzando materiali non consueti ma entrati a far parte delle procedure di stampa. La Foto Incisione, la Gum Print o Xerox litografy, la kichen lithografy, il Mokulito.

—Testi di riferimento obbligatori

Francesca Genna, L'incisione sostenibile, Navarra Editore, 2009;
Francesca Genna, Materiali e metodi per l'Incisione sostenibile, Navarra Editore, 2015;
Carla Esposito Hayter, IL monotipo, storia di un arte pittorica, ed. Skira, 2007;
Carla Esposito, Hayter e l'Aterlier 17, Electa, 1990.

—Testi di approfondimento consigliati

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;
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;

—Altro materiale didattico

<https://klvartschool.com/workshop-monotipo-fotografico-stampa/>
<http://www.diegogulizia.it/didattica/Catalogazione%20BBCC/Toner%20transfer,%20fotoincisione,%20foto-polimeri%20e%20gum%20print.pdf>
<https://www.druckstelle.info/en/photogravure.htm>

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) sono supportati da professori e da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell'avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it

—Nota di trasparenza

Il seguente Syllabus è l'unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il conseguimento della disciplina nell'a.a. in oggetto, non saranno pubblicati né presi in considerazione altri programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non potranno essere modificate dopo l'avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.

—Calendario revisioni

Professore Giuseppe Calderone

a.a. 2024–2025

—Obiettivo degli incontri

Gli incontri volgono l'obiettivo alla visione degli elaborati o dei progetti per un corretto sviluppo o per la modulazione dell'iter se il procedimento si rivela poco adatto e colmare dubbi del discente.

—Modalità di svolgimento

Disciplina: Grafica d'Arte (ABAV 02);

Orario di revisione: dalle 15:00 alle 17:00; mese di luglio tutti i giovedì dalle 10:00 alle 12:00.

Sede: Via Barletta / Microsoft Teams (codice dd6dedb).

—Calendario delle revisioni

1. giovedì 12 giugno 2024 ore 15:00-17:00

2. giovedì 03 luglio 2024 ore 10:00-12:00

3. giovedì 10 luglio 2024 ore 10:00-12:00

4. giovedì 17 luglio 2024 ore 10:00-12:00

— Profilo professore

— Profilo biografico

Giuseppe Calderone

Nato 1975, dopo il corso sperimentale Grafico Visivo del Liceo Artistico ha conseguito il Diploma Accademico (1999) in Decorazione e il successivo (2007) il Diploma di secondo livello in Arti visive e Discipline per lo spettacolo in Grafica. Si occupa di arti visive e grafica.

Dal 2010, di ruolo dal 2018, è Docente presso l'Accademia di belle Arti Catania e Catanzaro.

Collaboratore saltuario come grafico dal 2004 al 2009 con lo Studio di Architettura "Studio a2" e nel 2010 per le riviste free press L'inchiostro, Next l'ink. Per quest'ultima ha realizzato un'illustrazione su Usain Bolt pubblicata nel numero 0. Nel 2013 sono pubblicate sue illustrazioni nei numeri 7/8, 9/10 e 11 del tabloid free press New l'ink e un'opera pittorica per il testo di poesie di Rocco Giudice "Versi Apocrifi".

Partecipa ai progetti di "Arte urbana" del 1998, alla manifestazione indetta da Antonio Presti nel 2005 "500 BANDIERE PER ESSERE CITTÀ" e al progetto di STREET ART per la riqualificazione del quartiere dell'acqua nuova a Caltagirone nel 2015.

Inoltre nel 2013 è presente al progetto CIVITATIS ARTEFICES, Protagonisti della città con un'opera pubblica per il comune di Acireale.

Nel 2022 realizza l'immagine per uno dei manifesti per Donna Fugata Film Fest (DFFF).

Vive e lavora ad Aci Catena.

—Eventuali allegati

Tra le diverse esposizioni si menzionano:

2007 CENTO ARTISTI INTORNO AL GIARDINO, CONTEMPORANEAMENTE UNO;

2008 PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2007, CONTEMPORANEAMENTE VIOLA, GREEN SPLASH, BLUE SPLASH, CONTEMPORANEAMENTE 2;

2009 EROS 69, CONTEMPORANEAMENTE TENERO, 12 MOVIMENTI, NO CRASH;

2010 QUADRERIA DEI POETI PASSANTI, ORA SEI COSTANTI, 6ª GIORNATA DEL CONTEMPORANEO;

2011 ART FACTORY 01, IL BOSCO D'AMORE, ARTE PER ALTRO;

2012 ART MARKET BUDAPEST;

2013 VERSI APOCRIFI, ARTE PER ALTRO;

2014 ACIREWRITE, LA DEVOZIONE DI S. AGATA. OMAGGIO ALLA SANTA, ART FACTORY 04, CONTEMPORANEAMENTE ROSSO, I MOSTRA INTERNAZIONALE DEL LIBRO D'ARTISTA;

2015 MAIL ART NOTO, CHARTAE, LITINERARIO;

2016 OPEN eleven for GAP, SHEKINAH, IMMAGO MUNDI;

2017 MAIL ART PROJECT FOR EMERGENCY, One_Dodici da GAP;

2019 AGRODOLCE.

2021/2022 DIARIO DI BORDO.

Tra le diverse esposizioni di grafica si menzionano:

2003 PREMIO ACQUI, VI BIENNALE PER L'INCISIONE;

2005 PREMIO ACQUI, VII BIENNALE PER L'INCISIONE;

2007 PREMIO ACQUI, VIII BIENNALE PER L'INCISIONE;

2008 Xilo xilo;

2009 XXIII Premio di FIBRENUUS;

2010 XXIV Premio di FIBRENUUS, Signum Signa Narrat;

2012 PERCORSI PARALLELI, NUOVI CONFINI;

2013 LA FEBBRE DAL 3 AL 6, NOTO INCISA;

2016 SEGNI AGATHAE;

- 2019 PANCHINA ROSSA; MAN – NATURE – TECHNOLOGY, SAMOTLOR EXHIBITION AND COMPETITION WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION OF SMALL- SCALE GRAPHIC ARTS AND EX-LIBRIS, Russia.
- 2021 22° GRENCHE TRIENNIAL OF SMALL FORMAT GRAPHICS, Svizzera; XVI BIENNAL INTRNACIONAL DE GRAVT JOSEP DE RIBERA, Xativa, Spagna; XVII CONCORSO INTERNAZIONALE EX LIBRIS, Ruse, Bulgaria.
- 2022 XVIII CONCORSO INTERNAZIONALE EX LIBRIS, Ruse, Bulgaria; XIII CONCORSO INTERNAZIONALE EX LIBRIS GLIWICW CIESZYN, Polonia.
- 2023 XIX CONCORSO INTERNAZIONALE EX LIBRIS, Ruse, Bulgaria; XVII BIENNAL INTRNACIONAL DE GRAVT JOSEP DE RIBERA, Xativa, Spagna.