

TECNICHE DEI PROCEDIMENTI A STAMPA

TECNICHE GRAFICHE SPECIALI

Programma didattico

Accademia di Belle Arti di L'Aquila

a.a. 2020/21

Prof.ssa **Giulia Armeni**

obiettivi del corso

- Introdurre gli studenti alle potenzialità creative e comunicative della stampa nel panorama contemporaneo;
- Sviluppare conoscenze e competenze nell'elaborazione e stampa delle matrici grafiche (calcografiche, litografiche, xilografiche e/o linoleografiche, serigrafiche), favorendo la sperimentazione (anche delle più innovative pratiche tecnologiche e multimediali) nonché l'interazione delle tecniche tradizionali coi processi (di stampa) di maggior consumo, e fornendo gli strumenti – tecnici, metodologici, estetici, culturali, ecc. –, necessari a stimolare il processo di formalizzazione, sintesi e realizzazione di elaborati/progetti ad alto impatto visivo ed idonei al sistema dell'arte e alle logiche istituzionali, come all'industria libraria e al mercato editoriale;
- Creare sinergia tra gli studenti, potenziare le competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale (saper lavorare in gruppo) e attitudinale (saper lavorare in autonomia assecondando e coltivando la propria creatività);
- Insegnare agli allievi il giusto metodo per presentare adeguatamente un prodotto visivo e saper gestire eventuali richieste e problematiche.

organizzazione

- Lezioni teorico-frontali sull'importanza e le peculiarità dei procedimenti a stampa – visione e discussione delle opere e stampatori più rappresentativi – sulle origini e la storia delle tecniche di stampa – stampa xilografica, calcografica, tipografica (Gutenberg, 1455, stampa a caratteri mobili, Linotype, Monotype), litografica, serigrafica – , sulla numerazione (tiratura) e siglatura delle stampe (prove d'artista, prove di stato, prove di colore, ecc.) e sulla loro certificazione di autenticità/colophon; lezioni di approfondimento sulla stampa digitale e planografica (litografia offset), sulla risoluzione per il monitor e per la stampa (DPI/PPI), sulle retinature e i retini (retinature per la stampa quadricromatica, retini monocromatici mezzetinte, retini stocastici), sulla teoria del colore (J. Itten) e sulla sintesi sottrattiva (CMYK) e additiva (RGB), sulla carta (foglie e formati, tipologie e impieghi), sulla rilegatura (brossura cucita/fresata, copertina morbida/cartonata) e sulle varie: prove di stampa, stampa cianografica, bon a tirer, ecc.; ulteriori cenni ad altre tecniche di stampa (rotocalcografia, stampa flessografica, stampa a caldo, stampa a plotter, tampografia, ecc.);
- Lezioni teorico-pratiche sulla tecnica e sul processo di stampa xilografica: linoleografia e nuovi metodi sperimentali; preparazione della matrice, intaglio (bulini e sgorbie – dimensioni e tipologie), messa a registro, inchiostrazione (xilografia ad uno o a più colori – tecnica di Picasso – e a più colori con matrici sovrapposte), scelta del supporto e procedimento di stampa, con torchio/tirabozze e a mano con baren;
- Lezioni teorico-pratiche sulle tecniche e sui processi di stampa calcografica: preparazione della lastra di rame/zinco, incisione diretta (punta secca, bulino, maniera nera, punzone, elettro punta, ecc.) ed indiretta (acquaforte, acquatinta, cera molle, maniera allo zucchero, maniera a lavis, tecniche miste, ecc.), scelta del supporto e stampa (monotipica, poupée, caostipica, stampa alta, a più battute, con fondini e fondini adesivi, tecnica di Hayter, gaufrace e stampa a secco, ecc.);

- Lezioni teorico-pratiche sulla tecnica e sul processo di stampa litografica. Litografia su pietra e su matrice di zinco/alluminio: *spreparazione* della lastra, trasferimento del disegno (strumenti - matite litografiche, carboncino grasso, ecc.) e fissaggio dell'immagine, *preparazione* della matrice, pulitura, messa a registro, inchiostrazione (litografia monocromatica, litografia policromatica con più matrici e cromolitografia), principio di idrorepellenza e affinità con la stampa offset, scelta della carta e stampa; litografia su matrice in alluminio trattata (fotosensibile - per le macchine offset): sviluppo della matrice per la stampa planografica a foglio, principio di lipofilia (delle zone non impresse), inchiostrazione con inchiostri litografici e stampa;
- Lezioni teorico-pratiche sulla tecnica e sul processo di stampa serigrafica: filature (definizione) del telaio serigrafico, preparazione della matrice (stesura della emulsione fotosensibile), impressione del disegno nel bromografo, fissaggio e rimozione della gelatina non sensibilizzata), messa a registro, preparazione dell'inchiostro (serigrafia monocromatica) o degli inchiostri (serigrafia policromatica a più telai e policromatica monotipica), scelta del supporto e procedimento di stampa con racla, proceduta di strappaggio e recupero del telaio;
- Attività di tutoring e revisione; ulteriori lezioni di approfondimento, individualizzate o di gruppo, e potenziamento delle conoscenze/competenze specifiche, sulla conservazione delle stampe/manufatti e per una ottimale presentazione del proprio lavoro.

prerequisiti

- Conoscere i principali processi progettuali e operativi, individuando, nell'analisi e nella produzione, gli aspetti comunicativi, estetici, concettuali, espressivi e funzionali che caratterizzano la comunicazione visiva e che in essa interagiscono;
- Possedere, in funzione delle esigenze progettuali, esecutive e di comunicazione, le competenze adeguate nel disegno a mano libera e nell'uso dei principali strumenti calcografici (punta secca, bulino, raschietto brunitoio, punzone, elettro punta, ecc.).

metodologie didattiche

- Lezioni frontali;
- Attività di tutoring per il rispetto delle consegne e per l'elaborato finale;

bibliografia

Obbligatoria

Dispense fornite dal docente durante le lezioni.

Consigliata/facoltativa

- Bandinelli A., Iacobelli R., Lussu G., *Farsi un libro. Propedeutica dell'autoproduzione. Orientamenti e spunti per un'impresa consapevole. O per una serena rinuncia*, Roma, Biblioteca del vascello, 1990.
- Brazzali L., Lupton E., *Caratteri, testo, gabbia*, Bologna, Zanichelli, 2010.
- Esposito Hayter C., *Hayter e l'atelier 17*, Milano, Ed. Electa, 1990.
- Esposito Hayter C., *Il monotipo. Storia di un'arte pittorica*, Milano, Skira, 2007.
- Mariani G., *Litografia serigrafia. Le tecniche in piano*, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2006.
- Mariani G., *Xilografia. Le tecniche d'incisione a rilievo*, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2001.
- Pantoli P., *Incidere e stampare da soli. Litografia, serigrafia, xilografia, puntasecca, acquaforte, acquatinta*, Editore Cuec, 1999.
- Salamon F., *Il conoscitore di stampe*, Torino, Ed. Umberto Allemandi, 1990.

Durante le lezioni si procederà a fornire ulteriore bibliografia specifica.

ulteriori strumenti didattici

Materiale cartaceo e video/fotografico, libri ed albi illustrati; Gruppo *Google Classroom* di supporto per gli studenti.

modalità di accertamento finale

Per la valutazione in sede d'esame, si richiede agli studenti la presentazione (previa revisione preliminare) di uno o più elaborati/progetti, in una o più tecniche di stampa.

criteri di valutazione

La prestazione dello studente sarà valutata secondo parametri, prestabiliti da una rubrica analitica. I criteri di valutazione terranno conto del livello di partenza, delle competenze raggiunte, dell'evoluzione del processo di apprendimento, del metodo di lavoro, della partecipazione all'attività didattica, dell'impegno e dell'applicazione dimostrati dagli allievi.