

Programma didattico (Course Syllabus)

Disciplina (Course Title)

Grafica d'arte - Secondo anno

Docente (Professor)

Montanelli Silvia

Crediti formativi (ECTS Credits)

12

Livello (Level)

Triennio (Bachelor)	X
Biennio (Master)	

Corso di riferimento (Departments)

Decorazione (Decorative Arts)	
Grafica (Printmaking)	X
Pittura (Painting)	
Scenografia (Set Design)	
Scultura (Sculpture)	
Progettazione e Cura degli Allestimenti Artistici (Curatorial Studies)	
Arti Visive e Nuovi Linguaggi Espressivi (Visual Arts and Avant Garde Expression)	
Progettazione Plastica per la Scenografia Teatrale (Set Design for Theatre)	
Scuola Libera del Nudo	

Anno Accademico (Academic Year)

A.A. 2023/24	X
--------------	---

Tipologia disciplina (Course Type)

Teorica (Theoretical)	
Teorico-pratica (Theoretical - Practical)	X
Laboratoriale (Laboratory)	

Obiettivi formativi (Course Objectives)

Acquisizione delle funzioni comunicative del linguaggio e della pluralità dei codici che compongono e strutturano questa comunicazione.

Apprendimento delle varie tecniche del disegno e della grafica d'arte con produzioni di immagini seriali, nella libera produzione, dai linguaggi antichi facendoli interagire con la sperimentazione verso l'innovazione, mediati da una sensibilità contemporanea.

Comprensione del segno nelle varie strutture e forme, indagando dalle origini ad oggi ai fini di un'elaborazione e personalizzazione della semantica.

Ricerca sulle tecniche grafiche e incisive come mezzo di espressione attraverso la semantica e le sue modulazioni (spaziali, grafiche, concettuali - forma, segno, messaggio).

Conoscenza dell'utilizzazione dei vari materiali, dei mezzi, dei procedimenti tecnici e della loro diversità nella tradizione nell'innovazione e nella sperimentazione.

Osservazione di opere e di immagini come strumento critico imprescindibile di fruizione.

Padronanza di espressione attraverso la propria sensibilità; utilizzi del mezzo tecnico e fusione con il proprio sapere, permettendo la proliferazione, sperimentando con creatività al fine di cercare quel così detto "tocco" e "stile", carattere distintivo di ogni artista nel proprio linguaggio.

Contenuti e tematiche (Subject Matter)

La grafica d'arte è la disciplina artistica che si configura come sistema espressivo autonomo, dotato di un linguaggio proprio, ricco di un enorme patrimonio tecnico e contenutistico proveniente dal passato ma sensibile alle più svariate forme di sperimentazione del presente. Con le interazioni tra i vari linguaggi della grafica in un equilibrio dinamico, ne consegue un'impostazione della didattica volta a favorire l'integrazione tra le diverse matrici tecnico-contenutistiche di cui si compone l'esperienza di laboratorio, riconoscendo pari dignità grafica a tutti i suoi elementi costituenti. Questo obiettivo di integrazione fra le diverse componenti in cui si articolano l'esperienza e la conoscenza porterà come traguardo finale un portfolio organizzato per temi e tecniche che concorrono in maniera paritaria alla sua elaborazione in modo da dare una chiara esperienza di come sia possibile elaborare un contenuto con fantasia, creatività e immaginazione.

Tipologia della didattica (Class Format)

Lezioni teoriche (Theoretical Lessons)	X
Applicazioni pratiche (Practical Application)	X
Progetti laboratoriali/Stage (Workshop)	

Modalità della didattica/Organizzazione del corso (Teaching Methods / Course Organization)

Attraverso il “fare” in prima persona l’allievo avrà l’opportunità di comprendere esercitare e acquisire abilità, fornendo al tempo stesso condizioni di verifica per il docente. Tutti gli allievi, indipendentemente dalle loro conoscenze della materia, saranno incoraggiati alla traduzione ed alla personalizzazione delle proprie opere, applicandosi in prima persona nella ricerca di un linguaggio personale, consono alle potenzialità espressive del proprio stile. Le indicazioni teoriche- tecniche saranno subordinate all’elaborato dell’allievo, così come le attività di laboratorio. L’elaborato da sviluppare dovrà essere concordato con il docente che seguirà i diversi metodi di lavoro e di ricerca. Le esercitazioni saranno svolte in modo individuale e soggettivo assecondando le specifiche motivazioni e le capacità del singolo. Verranno effettuate revisioni settimanali e il lavoro in presenza permetterà al docente interventi di suggerimento e correzioni costanti.

Una breve lezione a carattere teorico-storico-tecnico, introdurrà il tema, al fine di trasmettere tutti gli strumenti metodologici e critici per la comprensione della semantica dei linguaggi espressivi delle tecniche, per la realizzazione di disegni preparatori e l’elaborazione della conseguente opera.

L’allievo, per ispirazione degli elaborati, dovrà usare come linea guida il testo di Bruno Munari dal titolo “Fantasia” dal quale vengono segnalati 14 punti (tema) ai quali fare riferimento per 14 lavori.

L’allievo dovrà eseguire le 14 tavole richieste nel formato carta consigliato A3, dovrà attenersi alle seguenti tecniche: penna a sfera bic ad inchiostro liquido nera, matite grafite, matite colorate, matite acquerellabili, acquerelli, pastelli a olio o cera, pennarelli, china con pennino o diluita, ecoline, carboncino, tempere ad acqua, collage, inchiostri calcografici. E dovrà dai 14 elaborati eseguire matrici per stampa: 3 a puntasecca su plexiglass o altri materiali, 3 a linoleum, 3 a monotipo e 3 da stampa goffrata da vari materiali e 2 con tecniche miste. Da tutte le matrici verranno eseguite le relative stampe in duplice copia. Tutti i disegni e o le stampe devono essere raccolti in un portfolio stampato tipograficamente in duplice copia. Tutti i disegni e le stampe devono essere raccolti in cartelle con i relativi dati dell’opera.

Modalità di accertamento finale (Final Evaluation)

Per l'esame è richiesta una raccolta di 14 opere grafiche sviluppate con una ricerca e produzione individuale, realizzate durante l'anno accademico in corso, seguendo la linea guida segnalata. Un portfolio stampato tipograficamente in duplice copia, scaturito dalle stampe e o altri elaborati grafici. Si richiede anche una cartella contenente le 14 stampe originali da matrice in duplice copia, eseguite in base alle tecniche indicate. Durante la sessione di esame deve essere presentato tutto alla commissione, unitamente ai lavori originali mostrati in maniera professionale. L'allievo dovrà rispondere a domande di carattere teorico- storico- tecnico al riguardo della realizzazione dei propri elaborati.

Bibliografia (Bibliography)

- Asuncion, J., La carta, Tecniche e metodi tradizionali di fabbricazione, Il castello.
- Bordini, S., Arte contemporanea e tecniche, Materiali, procedimenti, sperimentazioni, Carocci Editore.
- Brusaglia, R., Incisione calcografica e stampa originale d'arte, Materiali, procedimenti e segni grafici, Editrice Quattro Venti.
- Bussagli, M., I generi dell'arte, Il disegno, Mondadori Electa.
- Chevalier, J., Gheerbrant, A., Dizionario dei simboli, Miti, sogni, costumi, gesti, forme, figure, colori, numeri, BUR.
- D'Arcy Huges, A., Vernon Morris, H., La stampa d'arte tecniche tradizionali e contemporanee, Edizioni Logos.
- Edwards, B., Disegnare con la parte destra del cervello, Longanesi.
- Edwards, B., L'arte del colore, Guida pratica all'uso dei colori, Longanesi.
- Falcinelli, R., Critica portatile al visual design da Gutenberg al social network, Einaudi
- Falcinelli, R., Cromorama, Come il colore ha cambiato il nostro sguardo, Einaudi.
- Falcinelli, R., Figure, come funzionano le immagini dal rinascimento a Instagram, Einaudi.
- Gemma, F., Materiali e metodi per l'incisione sostenibile, Navarra Editore.
- Guptill, A. L., Disegnare con la penna a inchiostro, Newton Compton Editori.
- Maffei, G., Munari i libri, Corraini Edizioni.
- Marangoni, M., Saper vedere, Come si guarda un'opera d'arte, Book Time.
- Munari, B., Da cosa nasce cosa, Editori Laterza.
- Munari, B., Design e comunicazione visiva, Editori Laterza.
- Munari, B., Fantasia, Editori Laterza.
- Pastoureau, M., Nero, storia di un colore, Ponte alle Grazie.
- Salamon, L., Saper vedere la stampa d'arte, Storia evoluzione finalità e tecniche artistiche, Mondadori Arte.

Studenti Internazionali (International Students)

Per gli studenti Internazionali è previsto lo stesso programma e modalità di accertamento finale degli studenti Italiani.