

Programma didattico (Course Syllabus)

Disciplina (Course Title)

Grafica d'arte - terzo anno

Docente (Professor)

Silvia Montanelli

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.2023/2024	X
---------------	---

Tipologia disciplina (Course Type)

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

Obiettivi formativi (Course Objectives)

Nell'attività didattica il docente offrirà, come obiettivo fondamentale dell'insegnamento, un contributo per lo sviluppo e la formazione globale della personalità artistica dell'allievo, fornendogli gli strumenti per cogliere, nelle varie tecniche del disegno e della grafica, le funzioni comunicative del messaggio e la pluralità dei codici che lo strutturano e lo compongono, tenendo conto dei linguaggi della tradizione e delle innovazioni tecniche e tecnologiche. Attraverso il "fare" in prima persona l'allievo avrà l'opportunità di comprendere, esercitare ed acquisire abilità, fornendo al tempo stesso condizioni di verifica per il docente e dimostrare la propria competenza di:

Avere la capacità di proiettarsi professionalmente nello spazio sempre più esteso della comunicazione grafica, finalizzato a ambienti di lavoro.

Delineare mappe necessarie per progettare il "fare" e il "come" nei processi lavorativi.

Familiarizzare tra i vari linguaggi della grafica e interazione tra gli stessi.

Accrescere le proprie potenzialità comunicative mediante il linguaggio della grafica.

Usare le varie competenze e esperienze interdisciplinari.

Sviluppare una capacità di critica e di comprensione tecnico-contenutistica in relazione all'argomento trattato.

Acquisire uno stile personale.

Contenuti e tematiche (Subject Matter)

La grafica d'arte si configura come sistema espressivo autonomo dotato di un linguaggio proprio, sensibile alla contaminazione delle più svariate forme di sperimentazione e ricco al contempo di un enorme patrimonio tecnico e contenutistico proveniente dal passato, che sfocia nelle riproduzioni di serie. Il programma prevede di operare per la realizzazione di un progetto individuale, dove le idee diverranno fonte di ispirazione per trarre un contenuto da sviluppare nella libertà di un progetto che si attenga al contenere elementi di grafica d'arte.

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)

Con ogni singolo allievo verrà analizzato il progetto da lui scelto e si procederà alla formazione dell'opera, valutandone gli aspetti primari: fonte di ispirazione, contenuto personale da sviluppare, forma, semantica, espressione, linguaggio, stile e procedimenti tecnici scelti nella vasta gamma dei mezzi grafici.

Le indicazioni teoriche saranno subordinate al progetto scelto dall'allievo, così come le attività di laboratorio. Il progetto da sviluppare dovrà essere concordato con il docente che seguirà i differenti 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.

Tutti gli allievi, indipendentemente dalle loro conoscenze della materia, saranno incoraggiati alla traduzione ed alla personalizzazione in originalità e originarietà delle proprie opere, applicandosi in prima persona nella ricerca di un linguaggio personale, consono alle potenzialità espressive del proprio stile.

Modalità di accertamento finale (Final Evaluation)

L'esame consisterà nella presentazione e nell'argomentazione del progetto svolto e dei relativi elaborati realizzati, confezionati e curati professionalmente, ai fini di una spendibilità sul mercato del lavoro.

Bibliografia (Bibliography)

- Aa. Vv., Stampa su tessuto il castello.
- Asunciòn, J., La carta, tecniche e metodi tradizionali di fabbricazione, Il castello.
- Bann, D., La stampa oggi, Tecniche, materiali e processi, Logos.
- Bell, R.C., versione Italiana Dossena, G., Il libro dei giochi da tavolo, edizione italiana Idealibri.
- Bordini, S., Arte contemporanea e tecniche, Materiali procedimenti, sperimentazioni, Carrocci Editore.
- Chevalier, J., Gheerbrant, A., Dizionario dei simboli, miti, sogni, costumi, gesti, forme, figure, colori, numeri, Bur.
- Clidière, M., Il manuale dei giochi. Garzanti.
- Falcinelli, R., Critica portatile al visual designer, Da Gutenberg ai 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.
- Fawcett, R., Tang, Font e design del XXI secolo, Logos.
- Maffei, G., Munari i libri, Corraini Edizioni.
- Marangoni, Saper vedere. Come si guarda un'opera d'arte, Garzanti.
- Munari, B., Fantasia, Editori Laterza.
- Munari, B., da cosa nasce cosa, Editori Laterza.
- Munari, B., Design e comunicazione visiva, Editori Laterza.
- Nuccio, W., La progettazione dei giochi da tavolo, strumenti, tecniche e design pattern, Mursia.
- 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.
- Zanchi, M., Arte e Gioco, Art e dossier, Giunti editore.

Studenti Internazionali (International Students)

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