

GRAFICA 1 / GRAFICA 2

Prof. Paolo Parisi

Crediti formativi (ECTS Credits): 10

Livello: 2° Livello / BIENNIO

Corso di riferimento: Arti Visive / Nuovi Linguaggi Espressivi

Anno Accademico: 2023/2024 - corso semestrale

Tipologia disciplina: Teorico-pratica / Laboratoriale

OBIETTIVI FORMATIVI:

Il corso, biennale, è finalizzato all'analisi, ed alla realizzazione dell'opera d'arte con caratteristiche di riproducibilità, con una particolare attenzione alle esperienze verificatesi nello specifico campo della grafica d'arte, dal secolo scorso a oggi, in ambito nazionale ed internazionale.

CONTENUTI E TEMATICHE:

Il programma del corso nasce dalla riflessione che, alla luce delle esperienze artistiche del secolo scorso e fino ai nostri giorni, il rapporto tra l'opera d'arte e la tecnica, e tra i cosiddetti specifici artistici e gli ambiti della comunicazione, è mutato. Le informazioni che necessariamente devono essere inserite in un corso che si occupi della realizzazione di opere d'arte originali con caratteristiche di riproducibilità devono riferirsi all'idea stessa di riproducibilità e a ciò che questa ha prodotto nel panorama artistico attuale. Le opere che oggi rappresentano questa idea, dall'opera grafica al multiplo, dal manifesto all'oggetto, all'edizione originale a tiratura limitata, sono caratterizzate dall'utilizzo di tutte le tecniche di stampa e di riproduzione.

Gli studenti dovranno così costruire un proprio approccio al fare artistico, nello specifico campo della grafica, ponendo inizialmente attenzione al "cosa" fare – “ciò che conta non è più il valore del monologo dell'artista, ma il valore universale e sociale della sua attività che interagisce con la società”¹ - e, in seguito, al modo di realizzarlo anche in termini di ricerca all'esterno delle maestranze adeguate e di gestione del rapporto con le stesse, scegliendo le tecniche adatte alle necessità di rappresentazione dell'idea.

INTERNATIONAL STUDENTS:

The course aims to analyze and create works of art with the characteristics of reproducibility, with a special focus on the events that occur in the specific field of graphics on a national and international level. The course program originated with the reflection that in the light of the artistic experiences of the last century up to the present day, there has been a change in the relationships between the work of art and technique and so-called specific artistic fields and other fields of communication. The information that must necessarily be included in a course that is concerned with the creation of original works of art with the characteristics of reproducibility must also refer to the very idea of reproducibility and what this has produced in the recent panorama of contemporary art. The works, which today represent this idea - from graphic artwork to the multiple and the original limited edition, from the poster to the object - are characterized by the use of all techniques of printing and reproduction. This course asks students to reimagine the traditional relationship between technique and a work of art in favor of a *modus operandi* (which necessarily today becomes *modus vivendi*) that requires an adaptation, or reinvention, of technique depending on the needs of the project and of course, the artistic language of the student.

TIPOLOGIA DELLA DIDATTICA:

Lezioni teoriche

Applicazioni pratiche

Progetti laboratoriali/Stage

---

¹ *The Small Utopia: Ars Multiplicata*, catalogo della mostra (Venezia, Fondazione Prada, Ca' Corner della Regina, 06 luglio-25 novembre 2012), a cura di G. Celant, Fondazione Prada, Milano 2012; p. 17. L'originale suona: [...] “where what counted was no longer the value of the artist's monologue, but the universal and social value of his activity interacting with society”. [Trad. mia, NdA].

MODALITA' DI ACCERTAMENTO FINALE:

Per sostenere l'esame del **primo anno** è richiesta la realizzazione di un progetto editoriale completo² (a partire, dalla scelta del formato e dei caratteri appropriati) a tema libero e che si confronti con le immagini mostrate durante le lezioni, con i temi affrontati durante gli incontri o desunti dall'attualità, ritenuti dallo studente particolarmente rappresentativi per la lettura e la comprensione della contemporaneità. Insieme all'elaborato finale è richiesta la conoscenza dei testi in bibliografia indicati come obbligatori.

Per l'esame del **secondo anno**, insieme alle esercitazioni proposte in classe, è richiesto un progetto che metta insieme le diverse esperienze acquisite nel corso del Biennio, insieme alle esperienze di *stages* da svolgersi all'esterno che verranno suggerite nel corso delle lezioni, e che auspicabilmente diventi il soggetto della tesi finale.

Bibliografia obbligatoria:

1. I testi inseriti in dispensa (reperibile presso la copisteria San Marco) e gli appunti delle lezioni;

almeno un testo a scelta tra:

2. Borriaud, Nicolas, *Postproduction. Come l'arte riprogramma il mondo*, Postmedia Books, Milano, 2004;
3. Mirzoeff, Nicholas, *Come vedere il mondo. Un'introduzione alle immagini: dall'autoritratto al selfie, dalle mappe ai film (e altro ancora)*, Johan & Levi, 2017;
4. Colizzi, Alessandro; Sfligiotti, Silvia; Vinti, Carlo; (a cura di), *La questione moderna in Europa. 1923 - 1948*, Lazy dog, Milano, 2023

Bibliografia consigliata:

AA. VV., (a cura di), *Extra Bold. Una guida femminista, inclusiva, antirazzista, non binaria per graphic designer*, Quinto quarto, 2022

Benjamin, Walter, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Torino, 1966;

Bourriaud, Nicolas, *Inclusioni. Estetica del Capitalocene*, Postmedia Books, Milano, 2020;

Braidotti, Rosi, *Il postumano. La vita oltre l'individuo, oltre la specie, oltre la morte*, DeriveApprodi, 2014.

Bruno, Giuliana, *Superfici. A proposito di estetica, materialità e media*, Johan & Levi 2016;

Baroni- Vitta, *Storia del Design Grafico*, Longanesi 2003;

Birnbaum, Daniel, *Fare Mondi, catalogo della Biennale di Venezia 2009*, Marsilio

Cherix, Christophe, (con Kim Conaty e Sarah Suzuki), *Print / Out. 20 years in print*, The Museum of Modern Art, NY, 2012;

Fiedler, Jeannine; Feierabend, Peter, (a cura di), *Bauhaus*, ed. it., Könemann Verlagsgesellschaft, Köln 2000; Garfield, Simon, *Sei proprio il mio Typo*, Ponte alle grazie, 2012;

Geys, Jef, *Quadra Medicinale*, Kempens Informatienblad, Speciale Editie Biennale Venetië 2009;

H. Foster / R. Krauss / Y.A. Bois / B.H.D. Buchloh, *Arte dal 1900. Modernismo, Antimodernismo, Postmodernismo*, Zanichelli, 2006;

Jullien, François, *Elogio dell'insipire. A partire dal pensiero e dall'estetica cinese*, Cortina Raffaello, 1998;

Kinross, Robert, *Tipografia Moderna*, Roma 2005;

Morton, Timothy, *Iperoggetti*, Nero edizioni, 2018;

Polano, Sergio; Tassinari, Paolo, *Sussidiario. Grafica e caratteri moderni*, Electa, Milano, 2010;

Poynor, Rick, *No More Rules. Graphic Design and Postmodernism*, Laurence King Publishing, London 2003;

Hito Steyerl, *Duty free art. L'arte nell'epoca della guerra civile planetaria*, Johan & Levi, 2018;

Web:

<http://www.nielsborchjensen.com/>;

<http://printedmatter.org/>;

<https://www.morepublishers.be/>

<https://schellmannart.com/home>

<https://jrp-editions.com/>

<https://www.wengcontemporary.com/>

...

---

² attività di produzione e gestione di contenuti riproducibili in serie e della loro diffusione (e commercializzazione) in forme trasmissibili attraverso i media e oggi anche attraverso le reti.