

PROGRAMMA DEL CORSO DI SERIGRAFIA PER IL BIENNIO DI ILLUSTRAZIONE

Anno Accademico 2020/2021

Prof.ssa Melania Lanzini

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo del corso di Serigrafia è quello di formare la personalità artistica individuale e professionale degli studenti stimolando il confronto continuo tra differenti esperienze artistiche, didattiche ed occupazionali trans-disciplinari nell'ambito delle applicazioni serigrafiche contemporanee.

Tramite la pratica in laboratorio e lezioni frontali teoriche gli studenti saranno guidati ad una produzione continua di opere serigrafiche rivolta alla creazione ed all'elaborazione dell'immagine. Si tratta quindi di educare una figura artistica e professionale in grado di articolare abilità diverse che vanno dalla progettazione del lavoro in vari ambiti d'applicazione della serigrafia, all'utilizzo delle tecniche della stampa tradizionali e di sperimentazione, passando delle tecnologie multimediali e digitali necessarie per le nuove forme di comunicazione, senza mai sottovalutare la crescita individuale nell'ambito della propria ricerca artistica.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE DURANTE L'ANNO ACCADEMICO

Assicurare allo studente un'adeguata padronanza degli strumenti e delle tecniche della serigrafia, nonché l'acquisizione di specifiche competenze nell'uso dei materiali al fine di garantire conoscenze progettuali teoriche e pratiche unite alla consapevolezza progettuale attraverso i seguenti punti:

1. Presentazione del metodo diretto manuale: stencil, copertura a gomma lacca e/o a colla, altri metodi diretti sperimentali.
2. Realizzazione di pellicole al tratto, ad intaglio, matita litografica, pennarelli, tempere, spruzzo, tusche.
3. Realizzazione di pellicole fotografiche in bianco e nero ed a colori, creazione del *Halftone Texture*
4. Telaio, tela di nylon, racla e gelatina fotosensibile.
5. Metodo fotomeccanico: preparazione dei lucidi ed esposizione con UV Unit.
6. Uso del piano serigrafico di stampa. L'immagine a registro.
7. Gli inchiostri, tipologie e uso a seconda del progetto da realizzare.
8. I supporti per la stampa: carta di vari tipi, stoffe, legno, plexiglass, plastica, vetro ecc.
9. Tiratura di tot numero di esemplari da concordare insieme al professore per ogni progetto.
10. Manutenzione e pulizia dei telai, limitare gli sprechi, imparare a rispettare l'ambiente, lo spazio di lavoro ed i materiali a disposizione. Uso dello strip e del getto d'acqua.
11. Cenni storici sulla serigrafia e confronto con le altre tecniche di stampa, importanza per l'industria e per l'arte contemporanea a partire dagli anni '60. A tale proposito verranno strutturate delle presentazioni che includono lavori di artisti riconosciuti e lavori di studenti dei corsi precedenti.
12. Capacità di articolare le diverse abilità dei linguaggi relativi alla creazione di immagini.
13. Saper improntare i confini del proprio ambito di ricerca individuale, sviluppando coerentemente gli obiettivi secondo le finalità del progetto.

CONTENUTI E TEMATICHE

I contenuti del corso di serigrafica, per quanto detto sopra, spaziano in diversi ambiti di sperimentazione della stampa e per tanto gli studenti potranno scegliere di lavorare al progetto più consono alle loro inclinazioni.

Per ogni progetto lo studente condurrà una ricerca specifica, previa approvazione da parte del professore che coinvolgerà uno studio approfondito della materia e della forma attraverso la scelta appropriata dei materiali, degli inchiostri e dei supporti di stampa a seconda si tratti di stampe singole, immagini per l'editoria o libro d'artista.

AMBITI DI PROGETTAZIONE

- **Stampe singole:** Progettazione e realizzazione di poster, cards, adesivi, manifesti per eventi/concerti/teatro/cinema, copertina di cd, vinile, ricerca personale.
- **Graphic Novel:** Romanzo a fumetti, struttura della storia autoconclusiva a romanzo, pianificazione dell'intreccio e dei personaggi e loro caratteristiche peculiari, aspetto fisico, profondità psicologica. (Questo progetto è da scegliere in alternativa al Libro d'Artista di cui sotto).
- **Libro d'artista:** libro cartaceo o libro oggetto. Progettazione del menabò, scelta accurata della carta o dei diversi materiali per la stampa, tiratura e rilegatura/assemblaggio del libro. (Questo progetto è da scegliere in alternativa a Graphic Novel di cui sopra).

I progetti verranno valutati tenendo in considerazione alcuni aspetti fondamentali della progettualità quali: consapevolezza storica, analisi degli aspetti economici in relazione ai progetti, rispetto di alcune regole in alcune aree di applicazione, pertinenza del progetto all'ambito di progettazione e alla possibile committenza.

TIPOLOGIA DELLA DIDATTICA

Il corso sarà suddiviso in lezioni online di introduzione, assegnazione e revisione dei progetti e lezioni in presenza in cui sarà possibile realizzare in laboratorio i progetti proposti ed approvati dal docente.

MODALITA' DELLA DIDATTICA/ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Il corso è basato sulla frequenza sia online sia in presenza, non saranno ammessi all'esame studenti che non hanno frequentato senza un valido e comprovato motivo.

Le lezioni on line ed in presenza sono un punto di scambio tramite il quale lo studente costruisce la propria ricerca individuale, supportato dalle informazioni tecniche e teoriche offerte dal docente. La classe è il territorio dove si costruisce la produzione artistica, è soprattutto un luogo reale e virtuale di relazioni, scambi e confronti tra docente ed altri studenti, in cui la partecipazione è obbligatoria e fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissi.

Durante il corso verranno concordate *critiques* di gruppo ed individuali con il docente nel corso delle quali verranno definiti, gli step e gli obiettivi che lo studente dovrà conseguire in ognuna delle fasi del progetto svolto. Inoltre le *critiques* di gruppo saranno di aiuto allo studente per fondare una solida coscienza critica del proprio lavoro in relazione al pubblico.

MODALITA' DI ACCERTAMENTO FINALE

Solo a seguito della produzione dei necessari materiali progettuali concordati con il docente da parte dello studente durante gli appuntamenti di verifica, si potrà procedere ad un esame approfondito degli elementi presenti nell'area-studio di intervento, assumendo come elementi del progetto anche i necessari fondamenti metodologici e tecnici.

L'esame riguarderà la realizzazione di progetti del candidato relativi al periodo didattico e si svolgerà in forma di revisione e di colloquio in cui verranno prodotti in sede di esame tutti gli elaborati inerenti ai progetti concordati.

L'esame prevede la presentazione di un portfolio documentativo delle attività svolte e concordate con il docente. Il portfolio dovrà comunicare in modo adeguato le tappe raggiunte dallo studente durante il corso, attraverso l'organizzazione di una documentazione visiva coerente con il progetto formativo perseguito.

N.B. Il contenuto e l'ordine di questo programma può essere soggetto a cambiamento da parte del docente.

BIBLOGRAFIA

- AAVV Le tecniche in piano, Litografia e Serigrafia, De Luca Editori D'Arte Roma 2006
- Brad Faine, Serigrafia professionale, Ikon Editrice, Milano.
- Kurt Friedrich Ehlers, Serigrafia, manuale per il serigrafo, apparecchiature, materiali, tecniche. Antonio Ghiorzo Editore, Milano 1990.
- Eric Shanes - "Andy Warhol" Ed. Gribaudo 2005
- Franco Lo Giudice -Trattato di serigrafia- Ed. Tirrenia Stampatori 1998 Torino
- Giuseppe Appella -"La Serigrafia"- in "Capitolium" 1972
- Manlio Guberti Helfrich - "Serigrafia per artisti" Ed. Ulrico Hoepli 1957 Milano
- Nick Papparone & Jamie Dillon with Luren Jenison, Print Liberation, the screen printing primer, North Light Books, Cincinnati (USA), 2008
- Piero Sanchini- "Arte della Stampa: la Serigrafia" in "Il Margutta" 1969
- Samuel B. Hoff, Screen Printing, a contemporary approach, Delmar, 1995

SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AA.V. Progetto e multisensorialità, Franco Angeli, 2010
- Bistagnino,E. Disegno-Design, Franco Angeli, 2011
- Bruno,G, Atlante delle emozioni, Mondadori, 2002
- Bruno Corà, Nuvolo. Lo spazio pittorico tra caos e ordine, Silvana Editoriale, Petrucci Editore, Città di Castello, 2005
- Fracasso,L. I luoghi inquieti, Claudio Grenzi editore, 2013
- J.W.Goethe, La teoria dei colori
- Jorrit Tornquist, Colore e luce
- Joseph Albers, Interazione del colore
- Joseph Kosuth, L'arte dopo la filosofia, Costa & Nolan 2000
- La Cecla, Perdersi, Laterza, 2000
- Louis Marin, Della rappresentazione
- Mari,E. 25 modi per piantare un chiodo, Mondadori, Milano 2011
- Mari,E. Lezioni di disegno, Rizzoli, Milano 2008
- Munari,B. Arte come mestiere, Laterza Bari 1966
- Munari,B. Artista e Designer, Laterza Bari 1971
- Munari,B. Da cosa nasce cosa, Laterza, Bari 1981
- Paul Klee, Teoria della forma e della figurazione
- René Guénon, I simboli della scienza sacra, Adelphi, 1990
- Sennet,R. L'uomo artigiano, Feltrinelli, Milano 2008
- Vassilij Kandinskij, Lo spirituale nell'arte
- Walter Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica