

Accademia di Belle Arti di Carrara  
Grafica-Tecniche dell'Incisione A.A 2018/2019

Triennio I-II-III  
Biennio I-II

Progetto didattico

Il programma del corso di "Grafica-Tecniche dell'Incisione" del triennio, e' dedicato all'apprendimento della grammatica di base nell'ambito della comunicazione iconica o aniconica.

La didattica, avvalendosi di SEGNI e IMMAGINI individua la propria mission nell'acquisizione di competenze professionali specifiche, attraverso un percorso metodologico di ricerca.

Lo studio della grafica d'arte, unito alle conoscenze dei linguaggi visivi, processi percettivi e completato con l'analisi dei processi creativi, rappresenta la conoscenza base per la gestione consapevole e controllata dei sistemi grafici, tradizionali e contemporanei.

Le lezioni, anche se prevalentemente di tipo laboratoriale, si fondano sul modello "teoria-prassi-teoria" in quanto oltre a favorire lo sviluppo di una creativita' flessibile, permette agli studenti di conseguire le competenze e conoscenze necessarie per lo sviluppo e gestione di una consapevole e spendibile identita' grafica, obiettivo principale del Corso.

Il Biennio Specialistico della Scuola di Grafica è finalizzato a sviluppare, perfezionare e orientare la conoscenza base (acquisita nel Triennio), nell'ambito della Grafica d'Arte con una voluta contaminazione/dialogo nei linguaggi contemporanei, affinché' mondi grafici apparentemente discordanti possano, se conosciuti, rafforzarsi e valorizzarsi a vicenda.

Le diverse attività formative interdisciplinari (fotografia, serigrafia, tecniche grafiche speciali ecc..), convergeranno per una didattica trasversale, "artisticamente disordinata" con strutturata metodologia.

La prova finale del Biennio specialistico richiede una progettazione teorico/pratica/espositiva che sottolinei e valorizzi il piano di studi e confermi gli obiettivi raggiunti.

Programmazione

Pur rimanendo invariato il progetto generale del Corso, la programmazione specifica relativa alle fasi didattiche di ogni annualità, varia anno per anno a seconda delle caratteristiche degli studenti e degli eventuali progetti collettivi o personali proposti.

Obiettivi:

-sviluppare le capacita' creative

- implementare le conoscenze tecniche per la gestione i progetti grafici
- approfondire le conoscenze culturali dei processi della comunicazione visiva
- realizzare una ricerca personale consapevole, controllata e tecnicamente efficace

#### Forma d'esame

L'esame teorico/pratico prevede il confronto e la valutazione delle seguenti attività:

- Cartella di esercitazioni realizzate durante le attività di laboratorio
- Valutazione conoscenze teoriche di supporto al progetto presentato
- Spessore e metodo della ricerca personale

#### Modalità

Colloquio sugli argomenti trattati durante le lezioni frontali

Eventuale Test di valutazione strutturato (da valutare come progetto comune per tutti gli studenti).

#### Criteri di valutazione

- Capacità creative e abilità tecniche
- Conoscenze teoriche e culturali sul progetto presentato
- critica dei processi e del prodotto

#### Sommario degli argomenti

#### TRIENNIO A.A 2018/2019

##### GRAFICA/tecniche dell'Incisione I anno "SEGNO e IMMAGINE "

Immagine:

- Concetto di Grafica, Immagine, Comunicazione Visiva
- Teorie e tecniche di sviluppo della creatività'
- Scienza della visione/gestalt; principi generali grafico-percettivi
- Il colore, cenni di storia, calorimetria, accordi cromatici

Segno:

- Grafica d'arte,
- xilografia
- camaieu
- acquaforte
- Progetto personale di ricerca e progetto collettivo da concordare in itinere

Tecnologia di riferimento:

Tecniche grafiche analogiche/produzione di cartella di opere grafiche  
Progetto di ricerca personale

##### GRAFICA II "SEGNO e ILLUSTRAZIONE"

- Studio tecnico e compositivo del segno e dell'immagine
- Alfabeti fantastici e visionari

- Ex-Libris
- acquaforte
- acquatinta
- maniera a zucchero
- Progetto grafico di ricerca personale (progetto collettivo da concordare in itinere)

Tecnologia di riferimento:

Grafica d'Arte, tecniche analogiche; produzione di cartella di opere grafiche

Produzione di un progetto personale e di uno collettivo da concordare in itinere

GRAFICA III "Racconto grafico tra segni e immagini"

- Il Racconto visivo
- Segno e Simbolo, poesia visiva
- l'Illustrazione editoriale nella grafica originale
- la messa in forma delle illustrazioni e degli elaborati secondo un progetto personale e collettivo.
- monotipo
- stampe a secco
- tecniche miste sperimentali

Tecnologia di riferimento: grafica d'arte, tecniche analogiche, grafica digitale.

Produzione di un progetto artistico personale, di una cartella di studi preparatori tecnico/estetici, produzione di un progetto collettivo.

Biennio Specialistico I e II anno "Identità grafica"

- Identità grafica e auto-rappresentazione
- la finestra di Johari
- disordine delle arti
- contaminazione dei linguaggi
- Progettazione di un progetto personale di identità e ricerca grafica
- Stampa originale e "ibridi"

Tecnologia: grafica d'arte, analogica, digitale, monotipia, installazione, libro d'artista.

Bibliografia generale essenziale

- G.Strazza,
- "Il gesto e il Segno"ed. Scheiwiller
- R.Bruscaglia,
- "Incisione calcografica e stampa originale d'arte", ed. Quattro Venti, Urbino 1993.
- Viggiano, Kraczyna, Federici,
- "I segni Incisi", ed. Il Bisonte, Firenze 1985
- Istituto Nazionale per la Grafica,
- "Le tecniche d' incisione..." I, II, III, IV volume, De Luca editori 200
- Paola Bressan,
- "Il colore della luna", editori Laterza, 2007

-Bruno Munari,  
"Fantasia", editori Laterza, 1990  
-Michel Pastoreau,  
"I colori del nostro tempo"  
-R. Arnheim,  
"Arte e percezione visiva", Feltrinelli, Milano 1981  
-Johannes Itten,  
"Arte del colore" edizione ridotta  
Il saggiatore, Milano 2010

Approfondimento:

-Richard Gregory,  
"Occhio e cervello", Cortina 1998  
-Gino Piva,  
"Manuale pratico di tecnica pittorica", Hoepli, Milano 2010  
-Cennino Cennini,  
"Il libro dell'Arte", Neri Pozza editore, Vicenza 2011  
-Adrian Frutiger,  
"Segni e Simboli", stampa alternativa, 1998  
-Tonino Causa,  
"Il libro dei segni", Einaudi, 1980  
-Daniele Baroni,  
"Un oggetto chiamato libro" Sylvestre Bonnard 2009  
-Donald A. Norman,  
"Le cose che ci fanno intelligenti", Feltrinelli 1995  
-Jean Clair,  
"Critica della modernità", Umberto Alemandi 2011.

Oltre ai testi di riferimento e' altamente consigliato agli studenti di leggere giornali periodici specifici come "Il Giornale dell'Arte" "Grafica d'Arte" "Flash Art" ecc.. e di partecipare agli eventi e alle mostre presenti sul territorio; tali manifestazioni entreranno di volta in volta a far parte della didattica e saranno motivo di confronto in laboratorio ed in sede d'esame.

prof.ssa Silvia Papucci