

Programma didattico per l'A.A. 2019/2020

Laboratorio di Grafica d'Arte 1°- 2° Biennio- 10 cfa

Arte sacra Contemporanea 1°-2° Biennio

Prof.ssa Loredana Dioguardi

La realizzazione di un prodotto artistico oscilla tra la fase mentale (progetto) e l'impiego dei mezzi tecnici che lo rendono possibile, tra l'intuizione della forma e la sua traduzione visibile e concreta. Ciò è tanto più vero per l'incisione, in cui la visualizzazione della forma non può che trovare sicuro confronto nelle conoscenze tecniche specifiche, che consentono la realizzazione dell'idea in prodotto grafico.

Il corso considera le Tecniche dell'Incisione in modo duplice.

La tecnica come fatto artigianale, legata ad una sapienza e umiltà del fare giorno per giorno e la tecnica come luogo mentale che, utilizzando un processo tutto suo, fondato sulla separazione del gesto dal risultato, crea immagini originali.

L'incisione si configura quindi come una disciplina riflessiva, un percorso estremamente sintetico che permette il potenziamento e la messa a punto interiore delle idee creative.

In questo senso la grafica diventa l'avanguardia dell'ottica, intesa come il luogo in cui il pensiero visivo verifica se stesso. Dato che la tecnica non è neutra, ma portatrice dell'ideologia che ne ha fissato volta per volta i procedimenti, ogni allievo dovrà costruirsi una.

Per questa ragione il corso non seguirà uno stile, ma opererà cercando di mantenere viva un'etica del lavoro creativo, nel rispetto delle individualità stilistico-formali di ogni singolo allievo.

L'insegnamento verterà sul disegno inteso come chiarimento delle proprie intenzioni e di conseguenza sull'acquaforte a puro segno. L'acquatinta, la ceramolle, la puntasecca e le varianti collegate, verranno usate in modo rigoroso, ovvero seguendo lo sviluppo necessario al proprio linguaggio.

Il corso tenderà, dunque a chiarire i problemi relativi all'incisione d'arte, con riguardo alla sua specificità di mezzo espressivo e ad individuare le ragioni per cui un soggetto possa realizzarsi specificatamente con gli strumenti e le tecniche incisive. Cosicché le lezioni saranno volte a fare acquisire agli allievi le conoscenze tecniche e metodologiche dell'incisione a rilievo, come quelle ad in cavo, e i relativi metodi di stampa.

Non si trascurerà altresì di sollecitare nell'allievo la possibilità di utilizzo delle tecniche e dei materiali più adeguati alla realizzazione del progetto grafico e di fornire riferimenti di carattere storico in relazione all'impiego delle varie tecniche e agli incisori che le hanno portate al massimo grado di sviluppo.

Il rapporto tra docente e allievo permetterà, nella verifica costante di ogni singolo lavoro, di registrare gli sviluppi e verificarne gli esiti, utilizzando le metodologie più adeguate per indirizzarlo verso la finalità che si è prefisse.

Alle sicure conoscenze tecniche, seguirà un approfondimento di quest'ultime, l'utilizzo associato delle stesse, ma anche la possibilità di ricerca che travalica il concetto stesso dell'incisione d'arte tradizionalmente intesa.

In questa condizione saranno richiamate le esperienze più significative dei maestri che hanno indagato le potenzialità dell'incisione, sperimentando materiali e mezzi.

A tal proposito si richiederà all'allievo di elaborare un progetto grafico specifico, che gli permetterà di confrontarsi con le metodiche stesse dell'incisione tradizionale e la dimensione contemporanea dell'espressione artistica.

Il corso sarà articolato su momenti di studio teorico, e pratico-laboratoriale, come di seguito esplicitato.

L'aspetto teorico prevede l'approfondimento:

- di cenni storici dell'arte incisoria e dei suoi massimi esponenti;
- dello studio e della conoscenza dell'iter progettuale di Bruno Munari e delle varie fasi esplicative indispensabili all'attuazione di un progetto grafico;
- della conoscenza della giusta ed appropriata terminologia insita all'utilizzo delle tecniche incisive e laboratoriali.

L'aspetto pratico-laboratoriale prevede:

- lo sviluppo di uno o più progetti elaborati secondo il criterio dell'iter progettuale;
- la conoscenza e l'utilizzo di materiali, strumenti e attrezzi siti all'interno del laboratorio di incisione;
- l'utilizzo di matrici metalliche e non, come plexiglass, cartone, adigraf, linoleum,....)
- lo sviluppo e/o l'approfondimento delle tecniche dirette (puntasecca, maniera nera per puntasecca e per berceau);
- lo sviluppo e/o l'approfondimento delle tecniche indirette (acquaforte, acquatinta, maniera nera per acquatinta, ceramolle, maniera allo zucchero ed al sale, collografia),
- l'elaborazione di tecniche associate;
- l'attuazione di procedimenti di stampa, studio delle carte da stampa, preparazione degli inchiostri calcografici,.....
- la realizzazione di stampe in alto, in incavo, con fondino, a secco, poupè, quadricromia.

Laboratorio di Grafica d'Arte 1

A.A.2019/2020

Docente: Prof.ssa **Dioguardi Loredana**

Bibliografia consigliata

Agostini Mario: *"Guida alla conoscenza della stampa d'arte e delle sue tecniche dalle origini al XX secolo"*, L'Ippogrifo, Firenze 1981.

Battistoni Arnaldo, *"Tecniche dell'Incisione"*, edizione Quattro venti.

Bruscaglia Renato, *"Incisione Calcografica e Stampa Originale D'Arte"*, edizione Quattro Venti, 1988.

Guardi Silvio, *"Stampa Originale e Riproduzione Fotomeccanica"*, Edizioni Aesse-Bologna.

Strazza Guido, *"il Gesto e il Segno"*, Ed. Scheiwiller, Milano, 1979.

Maggio F., *"La Stampa D'Arte"*- Manuale pratico per la realizzazione di Stampe d'Arte con le tecniche dell'Incisione, Ed. Il Castello.

Tornaghi Elena, *"Il linguaggio dell'arte"* –vol.A Educazione visiva: analisi e produzione, Ed. Loescher