

Programma didattico per l'AA 2025/26 di

Indirizzo

TECNICHE DELL'INCISIONE - GRAFICA D'ARTE – Triennio 12 cfa

Prof. Sergio Pio Amato

Obiettivo del corso di Grafica D'Arte 1, 2 e 3

L'intenzione sostanziale di questo corso triennale di Grafica D'Arte si basa attraverso la conoscenza e il conseguimento di tutti quegli strumenti indispensabili all'elaborazione di opere a stampa originali, attraverso l'espedito di un percorso didattico adeguato, contraddistinto da momenti teorici necessari alla comprensione del fare stesso della grafica d'arte per mezzo della conoscenza delle tecniche e dei materiali, per poi congiungersi a quell'apparato conclusivo delle esercitazioni pratiche che si svolgeranno all'interno dei laboratori che ne riveleranno il prodotto artistico sotto forma di multiplo.

In un primo momento verranno affrontati tutti quegli argomenti fondamentali alla comprensione storica nel divulgarsi della grafica d'arte, mettendo a disposizione una visione complessiva degli avvenimenti che hanno contraddistinto la produzione artistica e il mercato della stampa originale, dalle prime forme di multiplo alla stampa d'arte così come viene intesa nella contemporaneità.

In seguito verrà affrontata la tematica della ricerca artistica trasversalmente all'analisi del linguaggio grafico che la caratterizza. Verranno adeguatamente approfondite le tecniche tradizionali, all'interno delle quali si darà un grande margine alla sperimentazione sia dal punto di vista tecnico che compositivo, indispensabile nel delinearne in maniera idonea i contenuti intrinseci che andranno a popolare l'impianto contenutistico di tutto il prodotto artistico definitivo, eventualmente supportato dall'utilizzo di materiali e metodologie alternative che consentano un esteso campo d'indagine all'interno della stessa sperimentazione e ricerca, fondamentale nell'ambito delle numerose possibilità espressive che andranno a popolare la grafica incisoria. Durante questo momento verrà considerata la connessione tra la dimensione segnica e tonale rapportata allo spazio, la luce, ed il colore interponendosi in un'analisi che porterà alla realizzazione di multipli a stampa di opere grafiche originali.

L'organizzazione teorica del Triennio prevede:

- attività teorico-laboratoriali adeguate a focalizzare tematiche, modalità, e terminologie corrette che caratterizzano il lessico della grafica d'arte.
- concezione del multiplo, le prove, la tiratura, gli esemplari unici (cenni sull'editoria).
- investigazione sui processi formativi dell'opera grafica, rapportati per analogia o per contrasto alle altre espressioni artistiche figurative, sia dal punto di vista formale che contenutistico.

L'organizzazione pratica del Triennio prevede:

- consapevolezza e impiego degli utensili, dei strumenti, dei materiali e delle attrezzature caratteristiche dei laboratori di grafica d'arte.
- realizzazione delle tecniche incisorie dirette e le varianti all'interno delle stesse (bulino, puntasecca, maniera nera per puntasecca, maniera nera per berceau, rotelle dentate, godroni).

- metodi d'inceratura e affumicatura nelle tecniche indirette.
- utilizzo dei mordenti nelle tecniche indirette (le diluizioni e i tempi di morsura).
- realizzazione delle maniere indirette e le varianti all'interno delle stesse (acquaforte, acquatinta, maniera nera per acquatinta, vernicemolle, maniera pittorica, maniera allo zucchero, lavis, maniera al sale, maniera allo zolfo, maniera al pastello, transfert, collografia).
- esecuzione delle tecniche associate e le varianti all'interno delle stesse.
- utilizzo di matrici di nature differenti (metalliche e non).
- inchiostrazione e pulitura delle matrici (i vari metodi rapportati alla natura delle matrici, delle tecniche e degli esiti grafici che si vogliono raggiungere).
- procedimenti di stampa, l'applicazione delle carte idonee alla stampa e la preparazione delle stesse, l'uso di fondini e le varianti durante la realizzazione, tipologie e utilizzo degli inchiostri rapportati alla natura delle matrici, la registrazione della pressione dei torchi, l'utilizzo di feltri e flanelle.
- realizzazione di esemplari unici con ritocchi manuali e di monotipi.
- esecuzioni di stampe in alto, in cavo, con fondino per rullo o per tampone, con mascherina, a secco, alla poupè, per quadricromia.
- realizzazione di stampe policrome associando più matrici: cartone, cuoio, plexiglas, linoleum.

L'esecuzione di ognuna delle predette tecniche la dove sarà necessario sarà preceduta da fasi progettuali, nell'ambito delle quali si eseguiranno delle simulazioni su supporti di differente natura da quello incisivo finalizzato alla realizzazione della matrice. La preferenza del supporto e dei materiali durante la progettazione sarà effettuata attraverso un vasto assortimento di materiali di facile reperibilità o se si vuole di accurata ricercatezza (dalle carte riciclate a supporti più sofisticati, carte artigianali o preparate appositamente per alcune tecniche particolari, dalla semplice grafite, alla punta d'argento e l'ematite, dall'inchiostro di china all'inchiostro ferrogallico, dalle tempere molto diluite agli acquerelli su base di gomma).

Durante il percorso delle tre annualità lo studente verrà formato apprendendo sia le basi tecniche che sperimentali e di ricerca individuali utili all'elaborazione e l'esecuzione di opere incisorie a stampa originali che caratterizzano la grafica d'arte.

Bibliografia consigliata:

- Bianchi Barriviera Lino, *L'incisione e la stampa originale*, Ed. Neri Pozza Editore 1995 (2^a edizione)
- Massari Neri Arnoldi, *Arte e scienza dell'incisione*, Ed. Alfa, Bologna.
- Strazza Guido, *Il gesto e il segno*, Ed. Vanni Scheiwiller, Milano
- Brusaglia Renato, *Incisione calcografica e stampa originale d'arte*, Ed. Quattro Venti, Urbino.
- Focillon Henri, *I grandi maestri dell'incisione*, Ed. Alfa, Bologna
- Hayter e l'atelier 17. Ed. Electa, Milano 1990