PROGRAMMA DIDATTICO GRAFICA D'ARTE-TECNICHE DELL'INCISIONE A.A 2024/2025 CATTEDRA PROF. GIOVANNI D'ALESSANDRO

Il corso, di durata triennale, sviluppa una programmazione finalizzata alla conoscenza e all' approfondimento delle tecniche incisorie legate alla Grafica originale con particolare attenzione ai procedimenti dell'incisione xilografica e calcografica.

Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti cognitivi teorico/pratici necessari all'acquisizione delle tecniche, analizzandone le peculiarità e le possibili applicazioni nell'ambito artistico contemporaneo, anche in rapporto ai nuovi mezzi di comunicazione visiva.

Gli obiettivi del percorso formativo sono finalizzati al conseguimento di una consapevole libertà espressiva e un'autonomia di linguaggio che si concretizza attraverso la produzione di opere grafiche incise, nelle quali gli studenti dovranno dimostrare di avere un'adeguata padronanza del mezzo tecnico e una visione matura ed evoluta della propria creatività.

La didattica è incentrata su un'intensa attività teorico/pratica da svolgere prevalentemente in laboratorio, ove si alternano lezioni teoriche collettive e individuali, dimostrazioni pratiche, produzione delle matrici e conseguenti fasi di stampa. Le problematiche relative alla creazione dell'opera grafica saranno affrontate attraverso il dialogo e il confronto critico tra docente e studente/essa. Il docente, nel rispetto delle individuali inclinazioni e delle diverse esigenze espressive, è supporto costante nelle scelte progettuali e operative dello/a studente/essa che sarà condotto/a a guardare oltre il dato puramente tecnico per maturare una propria consapevolezza di intenti nelle scelte stilistiche intraprese. Durante l'anno sono previste delle revisioni utili per testare la preparazione teorica e pratica degli studenti rispetto al: programma svolto, alle incisioni e disegni di simulazione prodotti.

L'esame finale consiste nella valutazione della cartella delle incisioni e disegni prodotti in laboratorio e a casa, in un colloquio di verifica sulle conoscenze tecniche e teoriche acquisite. In casi eccezionali può essere richiesta una prova pratica di otto ore, in cui lo studente dovrà elaborare una matrice in tutte le sue fasi e conseguente stampa. Non saranno valutate le opere realizzate in altri laboratori interni o esterni all'Accademia.

Programma per anno:

Grafica I - L'organizzazione nel laboratorio dell'incisione - Caratteristiche degli inchiostri e vari metodi di inchiostrazione e stampa - Le tecniche calcografiche tradizionali – Linoleumgrafia e Xilografia - Puntasecca - Acquaforte - Cera molle - traduzioni di artisti dal 400 a oggi - progetti a tema libero - Ex libris (Olimpiadi Cortina 2026 e a tema libero, ecc...).

Grafica II - Le tecniche calcografiche tonali Acquatinta - Maniera allo zucchero - Maniera pittorica -Maniera al sale - Maniera a Lavis - Maniera nera - Incisione a colori ad una o più matrici -Elaborazione di un libro d'artista inciso a più fogli - Progetti a tema libero - Ex libris (Olimpiadi Cortina 2026 e a tema libero ecc...).

Grafica III - Le tecniche sperimentali - Realizzazione di elaborati a tema libero - Realizzazione di un libro d'artista inciso a più fogli - Libro oggetto e edizione di cartella d'arte con progetto libero contenente almeno tre incisioni - Ex libris (Olimpiadi Cortina 2026 e a tema libero ecc...).

Per il secondo e terzo anno:

2) Esecuzione di un progetto "Animali per un musical" sul tema "Gli animali della Walt Disney" con forme di matrici non regolari di linoleum, da stampare su supporti eterogenei (Carta, Tela, ecc...) in collaborazione con l'Associazione per Diversamente abili "Archè Lab "e "Teatro Jolly di Palermo".

Bibliografia generale:

G. Strazza, Il gesto e il segno, edizioni Vanni Schei Willer, Milano, 1979. - Nereo Tedeschi, La stampa degli artisti - l'acquaforte, editrice Campione, Milano, 1980. - Lino Bianchi Barriviera, L'incisione e la stampa originale d'arte, edizione Neri Pozza, 1984. - R. Federici, S. Kraczyna. D. Viaggiano, I segni Incisi, edizione Il Bisonte, 1985. - Paolo Bellini, Storia dell'incisione moderna, Minerva Italica editrice, Bergamo, 1985. - Stefania Massari, Francesco Negri, Arte e scienza dell'incisione, Carocci editore, Roma, 1987. - Rina Riva, Tecniche incisorie sperimentali, Centro internazionale della grafica, Venezia, 1993. - Arthur M. Hind, La storia dell'incisione dal xv al 1914, Umberto Allemandi & C. editore, Torino, 1998. - Paolo Bellini, Manuale del conoscitore di stampe, Edizione A. Vallardi, 1998. - Gian Alvise Salomon, Il piacere di collezionare stampe contemporanee, Allemandi & c. editore, Torino, 2002. - Maria Cristina Paoluzzi, Stampa d'Arte, Guide cultura Mondadori Electa, 2003. - Stefano Liberati, La Stampa d'arte – guida al riconoscimento e alla valutazione, Palombi Editori, Roma, 2005. Francesca Genna, Incisione sostenibile, nuovi materiali e metodi nell'area non-toxic, Navarra editore 2009. - Anne d'Arcy Hughes, Hebe Vernon-Morris, La stampa d'arte, tecniche tradizionali e moderne, edizioni Logos, Modena 2010.

Bibliografia adottata:

L. Bianchi Barriviera, L'incisione e la stampa originale, Neri Pozza Editore, Vicenza, 1984. - Ferdinando Salamon, Il conoscitore di stampe, Umberto Allemandi & c. editore. 1990. - A. Bandinelli, G. Lussu, R. Iacobelli, Farsi un libro, Biblioteca del Vascello, Stampa Alternativa, Roma, 1996. - Renato Bruscaglia, Incisione calcografica e stampa originale d'arte, edizione Quattroventi, Urbino, 2002. - Giorgio Maffei, Il libro d'artista, Edizioni Silvestre Bonnard, Cremona, 2003. - J. Catafal, Clara

Oliva, L'Incisione, Il Castello edizione, 2006. - Anne d'Arcy Hughes, Hebe Vernon-Morris, La stampa d'arte, tecniche tradizionali e moderne, edizioni Logos, Modena 2010.

Palermo 09 Ottobre 2024

Prof. Giovanni D'Alessandro