

Accademia di Belle Arti Sanremo

CORSO DI STUDI: PITTURA

INSEGNAMENTO: TECNICHE DELL'INCISIONE

CFA: 6

Tipologia: LABORATORIALE

ANNO DI CORSO: 2023/2024

NOME DOCENTE: ELENA FRONTERO

Indirizzo e-mail: elenavenierfrontero@gmail.com

Orario ricevimento:

La docente è disponibile a concordare orari personalizzati sulla base delle esigenze degli studenti concordandoli con la segreteria; in base all'orario assegnato propone a carattere indicativo 12,30 – 14,30

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL'INSEGNAMENTO

Obiettivi generali del corso:

Acquisire i vari processi di incisione e stampa, con particolare attenzione all'incisione sostenibile o propriamente **"blu print"** raggiungendo quella padronanza tecnica che possa favorire potenzialità artistiche, incrementando un linguaggio ideativo e personale valorizzato dalle diverse tecniche calcografiche.

Questo corso si prefigge i seguenti obiettivi:

Attuare e sviluppare un corretto utilizzo delle attrezzature, muovendosi con disinvoltura in un laboratorio calcografico e gestendo con efficacia i materiali.

Acquisire una padronanza dei linguaggi incisori tradizionali e contemporanei esaltando la resa individuale dell'espressione con l'ausilio della stampa artistica e la monotipia. Destreggiarsi con le recenti tecniche dell'elio incisione e le "solarplate"

L'insegnamento ha l'obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di apprendimento

Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione

Conoscenza approfondita delle tecniche calcografiche dell'acquaforte, della puntasecca, della cera molle, dell'acquatinta e dello zucchero, senza tralasciare la versatilità della xilografia con applicazione delle stesse oltre il foglio di carta.

Accademia di Belle Arti Sanremo

Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate

Acquisire padronanza del mezzo incisivo, padronanza del metodo diretto e del metodo indiretto, nonché padronanza di tecniche sperimentali con il polimero e il forex attraverso punte e morsure diversificate e la produzione di stampe artistiche con l'ausilio di un torchio calcografico, completando il percorso in un book art, dalle poliedriche forme che carta e metallo concedono.

Le esercitazioni permetteranno infine di acquisire la capacità di realizzare un brand personalizzato da destinare al corredo individuale o aziendale.

Con riferimento alle abilità comunicative

Le tecniche analizzate nel corso delle lezioni determineranno lo sviluppo di attitudini personali legate al segno grafico attraverso l'impressione di progetti altamente originali su supporti non scontati, che prenderanno in considerazione il mondo dell'editoria, dell'illustrazione e dell'arredo.

Lo studente infine acquisirà la capacità di leggere un'opera realizzata con l'incisione in cavo e in rilievo e le proprietà tecniche relative.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Dalla nomenclatura tecnica alla preparazione di una matrice: passaggi dettagliati di ogni fase di lavoro dall'inceratura di matrici metalliche, specialmente di rame o zinco, all'intaglio della cera, al nero fumo, ai legni xilografici di testa e di filo, ai supporti contemporanei, come il forex e il solarplate, destreggiandosi con punte, berceau, bisellatori, brunitoi, punzoni e sgorbie. Approfondimento sui nuovi materiali dal carton-cuoio ai polimeri e attinenti novità espressive. Conoscenza dei vari mordenti in commercio, tempistica di morsura con approdo alla "tranquilla acidatura blu" del solfato di rame, numerazione araba e romana, normativa di autenticità e concetto di stampa originale, gli stati di una matrice, terminologia complementare.

Scalfire "un rame" o "uno zinco" con una punta metallica tracciando su di essi dei segni, dei tratti, delle impressioni è di per sé un gesto molto arcaico se si pensa alle numerose tavolette di argilla risalenti al IV secolo a.e.v. che attraverso l'azione di uno stilo venivano incise e trasmutate in pagine di lettura.

Molti secoli dopo, l'incisione su metallo in concomitanza con la diffusione della carta, è stata la principale artefice della profusione della conoscenza, dei fatti culturali e della circolazione delle idee, meritando un posto di prim'ordine come mezzo di comunicazione di massa. E sarà proprio dalla carta, sapientemente arricchita da intrecci e trame, che lo studente potrà sfoggiare abilità tecniche e stilistiche.

La docente mette a disposizione parte dell'attrezzatura personale, tra cui torchio calcografico, piastra riscaldante e bromografo

Di seguito vengono indicate le unità didattiche in cui si articola il corso:

Nucleo tematico n° 1

Storia dell'incisione e sue generalità con comparazioni tecnico-espressive dei principali maestri.

Nucleo tematico n° 2

Organizzazione del laboratorio e dettagli tecnici del torchio
dell'attrezzatura e dei mordenti

calcografico,

Accademia di Belle Arti Sanremo

Nucleo tematico n°3

Spazio di progettazione con trasferimento del bozzetto alla matrice

Nucleo tematico n.4

Metodo diretto e metodo indiretto, morsura piana e morsure multiple

Nucleo tematico n. 5

Dal metallo al legno, l'intaglio e il fuoco come scrittura, carrellata tecnica

Nucleo tematico n. 6

Monotipia, book-art e stampa artistica, tipologie di carte e loro bagnatura

Syllabus delle Lezioni

- 1 Presentazione attrezzatura con sistemazione del laboratorio
- 2 Sgrassatura, bisellatura, verniciatura/nero fumo
- 3 Esercitazioni di tratteggio su carta per appropriata modalità al chiaro-scuro
- 4 Dal bozzetto alla matrice, trasporto ottimale di un elaborato cartaceo su metallo
- 5 Test di morsura con lavorazione a tratteggio su lastra di zinco o rame e relativa acidatura
- 6 Avvio della tecnica all'acquaforte con progettazione mirata o proposta di un ex-libris
- 7 Acquatinta, punta secca, etc per interventi di completamento o ex-novo riguardanti una matrice
- 8 Tecniche miste, bianco di spagna, tarlatana
- 9 Preparazione alla tiratura con dati tecnici del torchio e centraggio carta
- 10 Il mondo della stampa artistica esplorandone possibilità e versatilità
- 11 Preparazione della carta e numerazione delle stampe, asciugatura e nomenclatura tecnica
- 12 Dal monotipo al book art, cartelle, magliette per un brand personale
- 13 Approfondimento sui nuovi materiali dal forex ai polimeri
- 14 Difetti, correzioni, soluzioni

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE

Il corso è rivolto a studenti con qualsiasi percorso formativo, purché motivati e appassionati a un tipo di linguaggio che richiede grande pazienza e manualità.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME

L'esame si svolge in modalità orale per quanto concerne la presentazione del book/portfolio/progetto corredato da cartella contenente le stampe, debitamente numerate e firmate, avvenute attraverso quelle matrici sviluppate durante l'anno accademico in corso, a testimonianza di una propria ricerca e produzione individuale.

Accademia di Belle Arti Sanremo

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

- Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l'esame finale valuterà le conoscenze e la capacità di distinguere le principali tecniche trattate durante le lezioni e terminologia appropriata.
- Con riferimento all'applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l'esame finale valuterà la capacità di utilizzo e comprensione del segno nelle varie strutture e forme con relativa applicazione delle tecniche sperimentate.
- Con riferimento alle abilità comunicative, l'esame finale valuterà le competenze acquisite e la capacità di comunicare in modo chiaro contenuti e progetti implementando le conoscenze tecniche e storiche dei processi calcografici.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l'attribuzione del voto finale avviene attraverso i seguenti criteri:

- 1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
 - a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i seguenti criteri:
 - 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale;
 - 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
 - 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi non corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
 - 3 = risposta corretta, ben esposta;
 - c) le esercitazioni sono valutate su una scala.....
- 2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
 - a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa capacità espositiva;
 - b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
 - c) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
 - d) 27/30 – 30/30 ed eventuale lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.

MATERIALE DIDATTICO

Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l'esame integrando le lezioni frontali con i seguenti **testi consigliati**:

- *Bianchi Barriviera, - L'INCISIONE E LA STAMPA ORIGINALE – Neri Pozza, Vicenza 1984*
- *Genna F. - MATERIALI E METODI PER L'INCISIONE SOSTENIBILE – Navarra Editore, Palermo 2015*
- *Catafal J. Oliva C. - L'INCISIONE – Il Castello 2006*
- *G. Strazza - IL GESTO E IL SEGNO – Ed. Apeiron 1978*
- *Mario Pauletto – IL MONOTIPO MANUALE DI UNA SORPRENDENTE TECNICA PITTORICA – Libreria Al Segno Editore.*
- *F. Salamon - LA COLLEZIONE DI STAMPE – Mondadori, Milano 1960*
- *AAVV – Catalogo della mostra*
- *AAVV – REMBRANDT INCISORE – Electra, 1981*

Accademia di Belle Arti Sanremo

- *S. Liberati – LA STAMPA D'ARTE - GUIDA AL RICONOSCIMENTO ALL'ATTRIBUZIONE E ALLA VALUTAZIONE – Palombi Ed. 2005*
- *AAVV – I QUADERNI DELL'ALI NR. 3 – Collezionare Grafica d'Arte – Edizioni ALI*
- *Lucio Passerini – LA STAMPA D'ARTE: XILOGRAFIA – Il Castello Edizioni, 1991*
- *Rina Riva – TECNICHE INCISORIE Sperimentali – Centro Internazionale della Grafica di Venezia, 1993*
- *Picasso – LINO GRAVEUR – Edizioni Mazzotta, 1990*
- *Nereo Tedeschi – L'ACQUAFORTE LA STAMPA DEGLI ARTISTI – Ed. Campione Milano, 1980*
- *Paolo Bellini – DIZIONARIO DELLA STAMPA D'ARTE – Garzanti Editore, 1985*
- *Bruno Munari – L'ARTE COME MESTIERE - Edizioni Laterza, 2022*

MATERIALI UTILI PER LA PARTE GRAFICA:

Matita da disegno, gomma, biro nera, taccuino appunti, fogli neri in A4, pennello a punta nr. 2, pennarello permanente punta fine, punta tecnica per acquaforte e per punta secca, set di sgorbie, matrici di vario formato, inchiostri calcografici. Altro materiale verrà richiesto e comunicato in maniera dettagliata agli studenti in base alle tecniche affrontate e concordato con la docente.

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Attività frontale (ore di impegno stimato per lo studente):

- 30 ore di lezioni;
-

Attività di Esercitazione (ore di impegno stimato per lo studente):

- N. 90 ore di esercitazioni

Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente):

- N. 75 ore per disegnare, ricercare e organizzare il lavoro

CONSIGLI DEL DOCENTE

Visitare, quando possibile, atelier e stamperie in particolar modo la Calcografia Nazionale di Roma, nonché mostre ed eventi culturali ed artistici raccogliendo materiale informativo.

Prendere visione di alcuni testi consigliati

Comporre un report finale per ciascun corso che tenga conto dell'andamento di ogni studente segnalando difficoltà che possano emergere e migliorie applicabili.

Promuovere interventi didattici particolareggiati coinvolgendo esperti del settore.

Confronto interdisciplinare cadenzato con il corpo docente.

Realizzazione semestrale di un'esposizione dei più significativi elaborati, coinvolgendo gli studenti nell'organizzazione e nel montaggio, con apertura al pubblico esterno.