

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BOLOGNA

Prof. Nedda Bonini

Materia di insegnamento: DECORAZIONE PER IL FASHION - codice corso: **2fcpqcv**
Secondo semestre (6 crediti) - Presentazione corso sabato 27 marzo 2021

Lezioni di stampa d'arte in PRESENZA Laboratorio di incisione (Aule C6/C7/C8/C9), orario 8,30 /13,30.
Sabato: 17 aprile - 24 aprile - 15 maggio - 22 maggio - 26 giugno . Il numero massimo per emergenza covid è di 15 allievi (6 in aula C128 - 3 in aula C129 - - 6 in aula C130)

Le lezioni in PRESENZA proseguono poi di sabato in Aula L13. Lezioni teoriche e per organizzazione: in DAD martedì pomeriggio alle 14,30., a calendario con avviso. su classroom

Ricevimento: in dad su appuntamento

e-mail: nedda.bonini@ababo.it - nedda.bonini@gmail.com

Programma della materia

ARGOMENTI: Il rapporto tra l'Arte e le possibilità di applicazioni nella Moda, nel Design, nelle Arti applicate. L'esperienza di artisti che hanno individuato modalità di espansione verso il settore tessile, da fonti originali e differenti, che hanno trovato nella moda la propria vocazione artistica oppure che hanno fatto di questo un'occasione, un'opportunità, un input. Figure lungimiranti e sensibili verso l'arte, operanti nel campo tessile, che hanno trovato soluzioni nuove attraverso il loro rapporto con la creatività artistica. Il rapporto tra Arte e Moda si instaura, a seguito del processo artistico, il messaggio nelle diverse forme di linguaggio espressive, si elabora, rielabora, trasforma, adatta, modifica ...attraverso l'uso appropriato dei materiali tessili, come fili, tessuti o altri materiali.

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BOLOGNA

TEMI: **Autoritratto** - Il lavoro dell'artista su se stesso - Lo specchio - Il Ri-tratto, l doppio, il contrasto, il vero e falso, allo stesso tempo . L'esperienza è la vita personale e unica attraverso la quale acquisiamo e produciamo conoscenza. Il viaggio dell'artista Nomade, "**Di mare in mare**", libera i confini, traccia linee immaginarie tra le stelle, nell'infinito, nell'universo, attraverso il tempo, supera il concetto di spazio chiuso, crea **confini mobili**... il concetto di *panta rei*, tutto scorre, tutto è in divenire...in un continuo "**Errare**", sinonimo di viaggiare e sbagliare , ma come sappiamo, da entrambe le pratiche si acquisiscono i maggiori insegnamenti. **Rapporto con il territorio:** Mappa dei segni – Stratificazioni ed evoluzione. La mappa dei sentimenti. La conoscenza del proprio luogo di origine, della realtà vissuta nei propri viaggi e spostamenti. La terra, le piante, gli alberi, il paesaggio, l'ambiente. La natura in tutte le sue espressioni La cultura, le radici, la musica, la letteratura, le arti visive. La tradizione tessile, l'artigianato. **Rapporto Uomo-Natura** - Il rispetto della Natura - Imparare dagli alberi. **Segni e Simboli** - Come il segno diventa simboli, come i simboli identificano un popolo, un'epoca, un evento, una idea, un pensiero...

METODO: Ricerca sul territorio: Interviste, Indagine sulle figure della cultura, dell'arte. La produzione, fabbriche e laboratori artigianali. Ricerca dei materiali di scarto, Recupero/riciclo. Documentazione, riflessione, interpretazione attraverso il linguaggio dell'arte contemporanea. Il filo, il cucito, la stampa d'arte, la pittura... **La stampa d'arte:** l'ecoprint, il shibori, i metodi a rilievo, il frottage, la gumprint/lithogum, la marmorizzazione, il transfert/la elettrografia, il collogrph, la fotografia, la stampa digitale... **Le tecniche tessili:** l'intreccio, l'assemblaggio, l'intarsio, il ricamo. La manipolazione dei tessuti, la tessitura, il kumihimo, il macramè... tecniche di invenzione. La scomposizione, la frammentazione, il puntinismo (tessere, mosaico, mattoni, punti, perline, pixel decori con materiali inventati come pellicola, plexiglass, legno, ceramica, fimo, ecc ...)La scrittura stampata, cucita.

COSA PORTARE ALL'ESAME:

1) La realizzazione dell'opera d'arte: opera/e a parete, installazione, scultura, libro d'artista, video...

"**MIMESI DELL'OPERA**" Dall'opera d'arte alla moda

Applicazione alla moda attraverso la realizzazione di pezzi unici con prototipi in originale.

2) Prototipo di capo d'abbigliamento (sviluppo progettuale collezione); **3) Prototipi accessori** (sviluppo progettuale collezione prototipi coordinati) **4) Pdf** completo degli elaborati con intestazione/titolo, sviluppo degli elaborati, documentazione fotografica, relazione, sviluppo del rapporto Arte e Moda, presentazione personale.

Alcune riflessioni:

L'atteggiamento verso l'opera d'arte, è spesso orientato alla scoperta o dalla presenza di nuove tecniche o tecnologie, e ancor più nuove intenzioni. È emblematico il caso dell'impressionismo, quando il pubblico di fine Ottocento trovava illeggibile l'opera di Manet perchè realizzata con una nuova tecnica di scomposizione del colore inizialmente incomprensibile, fino ad arrivare alle provocazioni del dinamismo plastico futurista del quale non si riusciva ad ottenere il codice interpretativo. L'evoluzione nell'arte, è un percorso inevitabile che in parte orienta e

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

in parte subisce il movimento delle avanguardie che si relaziona con il cambiamenti in atto, ne sollecita e stimola il dialogo, la riflessione, proponendo diverse direzioni, a volte opposte all'andamento delle cose. La rete di internet entra in relazione e si confronta con la presenza virtuale dei sentimenti umani e della storia. Attraverso il web è molto semplice, raggiungere informazioni, avere un approccio immediato alla conoscenza, visiva, progettuale, testuale... ma l'Esperienza è una sapienza unica, la sola che appartiene all'uomo e lo rende unico, lo distingue. È il caso di vedere bene lo studio e la riflessione sulla percezione **dell'arte tessile nelle trame urbane come parte integrante della storia della civiltà**. Creiamo così una mappa dell'esperienza diventando un "centro di equilibrio" dove far confluire la conoscenza del mondo attraverso l'arte tessile, l'iconografia, la decorazione, le modalità operative, per ricondurre tale esperienza ad una nuova personale esperienza nella contemporaneità. **Il filo tessile nelle sue declinazioni artistiche, e nei suoi scenari futuribili** – senza mai abbandonare – il contesto industriale, culturale e sociale, che lo ha visto protagonista, lasciando una **traccia indelebile nella memoria di quei territori la cui identità è profondamente legata alla storia e all'economia delle fabbriche di filati e di tessuti**. Insieme ai materiali tessili: seta, chasmire, cotone, filo di canapa... c'è sempre più attenzione ai filati da **fibre nuove e naturali** (agave, bamboo, canna da zucchero...) I modelli tipici o cerimoniali, come: kimono, abiti tradizionali, abiti da sposa, modelli appartenenti ad un'epoca, ad un periodo storico... possono essere rivisitati nella contemporaneità. Ciò che caratterizza un paese, un luogo, la storia, è la rappresentazione visiva, quindi la forma, l'immagine...la decorazione, scegliere la bellezza e l'armonia come equilibrio nella sua funzione estetica che arriva al cuore e all'anima. Cominciamo dallo studio degli ambienti diversi per storia e tradizioni, che racchiudono come preziosi scrigni, le attuali tendenze e linguaggi dello textile art internazionale. L'interpretazione nella moda da parte di ogni allieva/o di un'artista contemporaneo del proprio territorio. Imbastiamo un raffinato tessuto artistico, composto da "fili" e "fibre" appartenenti a tradizioni culturali differenti. Apriamo una nuova finestra unica e interessante sulla realtà del tessile contemporaneo. **Oggi come ieri questo universo è legato all'inventiva e alla creatività di quanti sanno dare un'identità unica e irripetibile al magico intreccio di fili e materia**. Un mondo mai scomparso di cui ci sentiamo parte, per vocazione e per ruolo e di cui abbiamo il compito attraverso la nostra riflessione, la nostra identità di dare il giusto valore, facendo scaturire non solo un RECUPERO della memoria storico-artistica del TESSILE, ma soprattutto un concreto LEGAME con l'attuale contesto artistico-produttivo. L'impegno è quello di **annullare lo scollamento** che si è creato tra Arte e Artigianato, tra **l'idea e il saper fare**. **Valorizzare** un'arte, quella del TESSUTO, che **di "minore" ha solo la definizione**, perchè da sempre si intreccia con gli aspetti sociali, politici ed economici del mondo circostante. L'ESPERIENZA diretta, concreta, nella realizzazione delle idee, del pensiero concreto e la diffusione della conoscenza in uno sviluppo condiviso. Il desiderio è quello che che gli artisti sappiano meglio valorizzare le fibre tessili e i materiali di RICICLO, per rendere concreto e parte della propria esistenza condiviso, il concetto di ETICA, nell'esperienza di vita, dell'arte tessile, in tutte le sue declinazioni. Questo valore si esprime anche nel promuovere il rispetto e la **salvaguardia dell'ambiente** che ci circonda e nel creare progetti indirizzati a questo fine. La prima ricerca è quello di recuperare materiale tessile dalle fabbriche e dai laboratori, materiali di scarto, ritagli di ogni tipo, avanzi di produzione...Si comincia dall'impostare la progettazione di materiale tessile, attraverso la caratterizzazione degli "avanzi" con caratterizzazioni a stampa, decorazioni, interventi pittorici, a ricamo, ecc. **Materiali "di scarto" provenienti dal riciclo integrale dal mondo del lusso della moda**, facendosi carico con senso di responsabilità di un problema tipico del mondo della moda: la forte presenza

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

di rimanze di prodotti inutilizzati. L'arte da sempre anticipa la produzione, **il concetto di riciclo dei materiali è infatti oggi un tratto saliente dell'arte contemporanea**. L'incentivo è quello del **lavoro sperimentale assimilando dall'arte spunti e messaggi**, riconducendoli ad una logica produttiva, ma salvaguardando valori etici, oggi sempre più fondamentali per una convivenza civile. Evidenziamo il concetto di intreccio, base del lavoro del tessuto, ma anche espressione di incontro, dialogo, rete di contatti. I punti di incontro tra i 2 mondi: tessile ed elettronica – sono molti: pensiamo ai cartoni perforati, che sono serviti a far sì che la tessitura potesse creare un disegno sul tessuto con un telaio meccanico, pensiamo ai cartoni forati per la stampa diretta su tessuto, oppure la trama perforata per le prime forme della stampa serigrafica, o i cartoni forati che erano la base per le prime elaborazioni al computer. Il concetto di **intreccio tessile, astraendolo in forma poetica** e traducendolo in forma concreta nella moda. Insieme al concetto di intreccio, la texture, la trama, la composizione per assemblaggio, per intarsio, per riempimento della forma attraverso il labirinto del filo...

Bibliografia:

- Il Filo, il cucito, il ricamo nell'arte contemporanea (*Catalogo Ed. Skira, Mostra Mart di Rovereto*); Mohandas Karamchand Gandhi "L'arte di vivere"; Herri Focillon "Vita delle forme - L'elogio della mano", Piccola Biblioteca Einaudi 2002; Stefano Micelli "Futuro Artigiano - L'innovazione nelle mani degli italiani" Marsilio editore 2011; Stefano Mancuso "Verde brillante " e "Plant Revolution" Giunti 2018; Chevalier Aian Gheerbrant - "Dizionario dei simboli" Ed BUR; Sarah Monterossi, 2017 "La stampa tessile, tra traduzione ed innovazione"; John Dawson, *Stampa d'arte*, Editiemme, Milano, 1988; Maria Cristina Paoluzzi, *Stampa d'arte*, Guide cultura Mondadori Milano 2003

Bibliografia specifica verrà segnalata durante il corso in relazione ai temi

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BOLOGNA

Profilo professionale:

Nata a Bondeno (FE) nel 1960. Vive e lavora a Ferrara. Nel 1992 rappresentante italiana per la grafica alla *Young Italian Artists*, a Kuala Lumpur. Suoi libri d'artista fanno parte di collezioni: *Biblioteca Casanatense* di Roma; Pinacoteca Nazionale di Palermo; Biblioteca Comunale P. Malatesta, Città di Cassino; *Verbament* di Lecce; Fondazione Tapies di Barcellona; Museo Fogazzaro di Schio (Vicenza). Alcune mostre personali: Palazzo Ducale, Mantova; Fabio Paris Art Gallery, Brescia; Casa di Ludovico Ariosto a Ferrara; SBLU, Milano; Palazzo Bellini a Comacchio (FE). Nel 2005 ha costituito l'Associazione Culturale *St.Art.47*, stamperia e spazio espositivo a Ferrara. Collabora a *Printshow.it*. Nel 2007 tra gli artisti al *Simposium erkundungsfeld druckgrafik/printing arts as a field of investigation* presso la Künstlerhaus Wien; e dal 2009 di *S.P.L.A.S.H. Land Art* al Furlo, Casa degli Artisti, Fossombrone (PU). Tiene workshop su Libro d'artista presso: LAB 43 di Forte Marghera, Accademie di Belle Arti di Venezia e Roma, Fondazione Tapies. Fa parte del: Gruppo Poetica Codex di Barcellona; Progetto *da>verso collana coincidenze* di Milano; *Perezivanie, Atto III Wunderkammer* di Firenze; Progetto Internazionale di Serigrafia digitale con l'Università di Salamanca; *PurePrint Elements* a Porto. Insieme al musicista A. Pavinato, sviluppa una particolare ricerca sulla *Musica delle Piante*, tenendo incontri/ conferenze in diversi eventi (video <http://youtu.be/jkVbpAGPo70>). Alcuni eventi: *I MONUMENTALI* Convegno Internazionale Varese; *FloraLugano*, Lugano (Svizzera); Scirarindi, Tour n Sardegna; Inaugurazione del *MUSE* a Trento; Programma "*Scenario Montagna*", Salbertrand (TO); Festival *AESON* arti nella natura, Fiumicello, Friuli Venezia Giulia; *L'Orto degli Dei*, documentario realizzato da Giuseppe Calabrese, La Coorte del Benessere, Sicilia; Gorizia *IN/VISIBLECITIES Festival*; *Del discorso naturale* Orto Botanico, Bologna; MUBAQ, Museo dei Bambini, L'Aquila; Centro Hanuman, Telti (SS); San Martino ARTS & CRAFTS Festival; Brintaal Celtic Festival di Cison del Grappa; Scuole Elementari di Monteveglio; Cascina Campazzo, Milano; Giardini Estensi, FerraraAtelier: Associazione Culturale ST.ART.47 - via Cittadella 45/47 , 44121 Ferrara . Tel + 39 0532767537 - 333 3947017

Data: 17 aprile 2021

Firma NeddaBonini