



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA



Prof. MANUELA CANDINI - prima Fascia, Titolare della Cattedra di Tecniche dell'Incisione

Materia di insegnamento: TECNOLOGIA DEI MATERIALI PER LA GRAFICA – biennio ILLUSTRAZIONE per EDITORIA – secondo anno

Ricevimento: su richiesta Aula C8 – incisione ala Collamarini

e-mail manuela.candini@ababo.it

Programma della materia

COME AVRETE COMPRESO IL PERIODO E' DIFFICILE DA DEFINIRE E GLI SCENARI SANITARI CAMBIANO REPENTINAMENTE. QUANTO SCRITTO SI RIFERISCE A UN PROGRAMMA CON L'USO DEL LABORATORIO.

LABORATORIO è luogo di incontro del pensiero e del fare.

Supporto, parola, immagine, stampa.

Lo studente avrà la possibilità di realizzare opere di Grafica d'Arte e Illustrazioni Editoriali apprendendo linguaggi diversi, e varie tecniche grafiche e calcografiche sperimentali. Potrà valorizzare il proprio stile personale costruendo con libertà creativa il proprio progetto/laboratorio : riunire cioè creatività e idee, parole e segni, immagini e materiali, strumenti e tecniche.



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO MATERIALI, PROVE E TECNICHE:

Il monotipo calcografico, monotipo in chiaro e in nero

Gli acetati, il plexiglas da incidere a puntasecca o con pirografo, colle a caldo, resine acriliche, carborundum, GRATTAGES

Realizzazione di matrici a bassorilievo su carton legno

Progettazione e realizzazione su cartone di matrici collografiche incise e con aggiunta di materiali quali carte, cartoncini, stoffe, corde, plastiche, nastri adesivi

Realizzazione di matrici collografiche utilizzando sabbie, colle, stucco, mastice, ecc.

Stampa calcografica in incavo e in piano, bianco e nero e colore

Stampa calcografica a rilievo (goffratura)

Interventi pittorici, frottages, collages, ecc.

VERRA' MESSO ASSOLUTAMENTE IN EVIDENZA IL LINGUAGGIO DELLA GRAFICA
CONTEMPORANEA, SVINCOLATO DEFINITIVAMENTE DALLA RETORICA E DALL'ASPETTO
CELEBRATIVO DELLA TRADIZIONE AFFIDATA PURAMENTE AL SUPPORTO CARTACEO E ALLA
STAMPA ORIGINALE:

IN QUANTO BIENNIO SPECIALISTICO LO STUDENTE AVRA' A DISPOSIZIONE UN ITINERARIO
INDIVIDUALE CHE TERRA' CONTO DEL LINGUAGGIO, DELLA POETICA E DEGLI INTERESSI
PERSONALI, PER ACQUISIRE NUOVE E MATURE POSSIBILITA' CREATIVE E TECNICHE.

**La fase di esercitazione e apprendimento delle tecniche occuperà 20 ORE , 4
incontri il sabato il primo semestre.**

**Per accedere al secondo semestre si terra' un esame parziale alla conclusione del
primo semestre**

Il secondo semestre (il venerdì) verrà totalmente dedicato alla fase di progettazione e
realizzazione delle opere, con indicazioni individuali e incontri collettivi.

Il fine di questa attività' sarà quella di realizzare con creatività e sperimentazione privilegiando i
materiali più particolari, opere improntate su criteri sia artistici che di riproducibilità artigianale
ed editoriale.



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

PROGETTO PER ANNO ACCADEMICO 2020/21

IL LIBRO HA RADICI E SEMI - la veste flessibile del libro d'artista

Questo progetto si presenta con un titolo evocativo che ne è punto di partenza e filo conduttore.

Un lavoro non solo pratico ma innanzitutto di riflessione sul rapporto società umana- natura.

E' dedicato al Libro che continua a godere di un'aura sacrale e a presentarsi come il veicolo della saggezza e il simbolo del messaggio affidato al tempo: simbolo e archetipo di cultura ma anche di potere, di intimità, di riflessione ma anche di accoglienza, di protezione, di magia. il Libro che diventa testo e pretesto, esercizio di avvicinamento reciproco, che può essere con lingue diverse espressione di una pluralità di voci e summa dell'esperienza condivisa.

Il progetto si intreccia con la necessità impellente di avere non più solo uno sguardo alla minaccia che grava sull'ambiente ma l'urgente bisogno di sensibilizzare questa società antropocenica ad iniziare concretamente a tutelare la Natura e la Terra che ci accoglie.

Il progetto prevede questo titolo comune come modulo artistico con il quale misurarsi nel le proprie Accademie con autonome caratteristiche creative e concettuali.

I docenti italiani e spagnoli e gli allievi saranno coinvolti per l'anno accademico 2020/21 con questo canovaccio teatrale, una sorta di copione in cui gli elementi di base della trama verranno scelti rappresentati e affrontati dagli attori stessi. Un metodo non lineare dove far coesistere collaborazione e diversità.

Sarà un work in progress, flessibile, perché flessibile è il periodo che stiamo vivendo.

IL LIBRO HA RADICI E SEMI, un titolo comune da sviscerare e sviluppare autonomamente che si trasformerà in libro oggetto, o libro visivo, o novelbook, o video o book fotografico: un oggetto-luogo da inventare, un libro "naturale" da coltivare. Si potranno utilizzare materiali provenienti dalla natura stessa, creando originali libri prototipi.

L'idea è di proporre agli studenti di sviluppare un dialogo artistico con la natura, per rivelarne, attraverso la forma – libro, la bellezza, la ricchezza dell'aspetto biologico e botanico ma anche la fragilità del sistema, i cambiamenti climatici, la paura delle deforestazioni, gli incendi e la carenza d'acqua, il rischio della fine.

Il Libro d'artista sarà un contenitore-contenuto, un luogo che si muove, non un guscio rigido ma la lumaca o chi abita al suo interno.



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Il nesso è subito evidente: l'intero regno vegetale, le piante dal seme alla radice, sono capaci di memoria, di sensibilità e di comunicazione, così come il libro.

Entrambi minacciati dalla nostra società consumistica saranno protagonisti del nostro lavoro .

Bologna, Ravenna, Firenze, Roma, Lecce e Palermo, poi Barcellona e Madrid , Valencia. Lavorare a distanza per poi incontrarsi e scambiare le esperienze e i progetti artistici nati dalle specificità delle proposte culturali e formative dei territori.

In tempi così faticosi, difficili e incerti il Libro sarà un *COMMONS-un bene comune*, elemento fondante di comunicazione e mediazione.

Sarà il frutto di un periodo, di idee ed emozioni artistiche di un tempo e lavoro condiviso per un gruppo di artisti, docenti e allievi. Verrà condiviso in una esposizione collettiva itinerante da realizzare nelle sedi delle Accademie e Facoltà partecipanti. un video che racconterà tutta l'esperienza di ogni singolo modulo artistico, e un catalogo che definirà i vari elementi della progettazione di ogni singola sede, e le sue modifiche e sfaccettature fondamentali.

Un progetto contenitore flessibile , la cui veste è un guscio aperto.

APPENDICE - IL LIBRO D'ARTISTA

Luogo della mente e della memoria, supporto e strumento del potere, della storia, della cultura, della libertà, il libro è stato usato e definito in tutte le possibili maniere e con tutte le metafore lucide o ambigue che l'uomo sia riuscito a immaginare.

Tanta ricchezza di atteggiamenti rivela un rapporto di attrazione/ repulsione: da una parte il libro, continua a godere di un'aura sacrale e a presentarsi come il veicolo della saggezza e il simbolo del messaggio affidato al tempo; contemporaneamente afferma la sua ideologia castrante, nascosta dietro l'innocente pagina stampata, che esclude qualsiasi ricorso alla manualità o alla materia.

E' da questo sentimento di amore / odio che si è creato lentamente un nuovo statuto estetico autonomo per ridefinire l'oggetto LIBRO: una pratica ricca di felicità inventiva che negli anni ha rivelato la necessità di una lingua e di una scrittura "muta", originale, materica, libera, in bilico tra desiderio estetico e necessità comunicativa.

L'espressione "libro d'artista" è uno dei modi per definire un genere e una pratica artistica.

Ha impegnato importanti artisti a cimentarsi con " l'idea-libro" assunta quale punto di partenza per operazioni tese a modificare, a contaminare e a trasformare sperimentalmente la tradizionale struttura del libro, nelle sue problematiche di veste e contenuto e nelle sue aspirazioni.



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Bibliografia:

- Il Monotipo – storia di un’arte pittorica- Carla Esposito Hayter- ed:Skira
William Blake - K.Raine, Ed. Mazzotta 1980
HenriGoetz - repertorio dell’opera- K.Masrour, La Nuova Fogli 1981
Gravure au carborundum et autres techniques de Goetz- Ed.Art modern Paris
Hayter e l’atelier 17 – Carla Esposito , Edizione Electa 1990
Tecniche incisorie sperimentali – Rina Riva, Centro internaz. della Grafica di Venezia Printmaking
in the sun- D.Welden ,P.Muir
Le Monotype- Numero speciale di Nouvelles de L’estampe N.191 e192 del 2003
Vita delle forme ed elogio della mano - H.Focillon - Ed. Einaudi
Manuale delle tecniche grafiche - F.V.D.Linden - Longanesi
Storia dell’incisione moderna - P.Bellini - Minerva Italica
Il libro d’Artista in Italia 1960/ 1998 – I.De Matteis , G.Maffei – Regione Piemonte 1998
Il libro d’Artista - G.Maffei – Ed. Sylvestre Bonnard 2003
Munari, i libri - G:Maffei - Ed.Corraini 2008
Storia dell’illustrazione italiana – P.Pallottino – Zanichelli 1998
Storia antologica del libro - G.Santi, Mazzini - Fusconi Ed. 1991
I misteri dell’alfabeto – Le origini della scrittura – M.A.Ouaknin – Ed. Atlante 2003
la Galassia Gutemberg – Marshall Mc Luhan - Armando Ed. 2001
Il libro come opera d’arte dall’antichità a FMR -FMR 2008
Arte e Illusione -E. Gombrich – Leonardo Arte 2002
Formati e packaging sperimentali - Logos 2007
Atlante delle emozioni - un viaggio tra arte,architettura e cinema - G. Bruno-B.Mondadori 2002
Futuro artigiano, l’innovazione nelle mani degli italiani - S.Micelli - Ed.Marsilio
L’uomo artigiano - Richard Sennett - Feltrinelli 2008



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Manuela Candini Vive e lavora a Castel San Pietro Terme di Bologna, dove ha lo studio e stamperia "Alchemiapress".

E' stata fondatrice e presidente del Laboratorio di Sperimentazione Grafiche "Mario.Leoni e Debora Whitman" e della Galleria Graffio, via Sant'Apollonia 23/25 di Bologna dal 1989 al 2002. Ha ideato e coordinato per il Comune di Bologna, le attività di stamperia, i corsi e le rassegne d'arte; importanti le mostre finanziate dal Comitato Bologna2000- Capitale Europea della Cultura: "Racconti Raccolti" e "Altri Luoghi, Multimedialità e Arte Contemporanea".

Ha iniziato nel 1984 la propria attività di insegnante con incarichi presso il Liceo Artistico di Bologna, prediligendo in seguito un percorso di attività espressive di grafica e ceramica presso il Carcere minorile del Pratello e in seguito in laboratori artistici psichiatrici, esperienze che coltiva ancora.

Docente di Tecniche dell'Incisione dal 1992 (Accademia di Carrara, Catanzaro, Lecce, Venezia, Foggia, Sassari, Milano, Urbino), è vincitrice del Concorso Nazionale del 2002 di Tecniche dell'Incisione, con <cattedra a la Accademia di Belle Arti di Urbino.

E' Titolare della Cattedra di Tecniche dell'Incisione dal 2005 presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna. E'anche incaricata all'insegnamento di Tecniche calcografiche sperimentali per il Biennio di Illustrazione per l'Editoria, Dipartimento di Arti Applicate e per il Bienni di Grafica d'arte e di Arti Visive, Dipartimento di Arti Visive.

In qualità di Docente di Grafica d'Arte, è stata invitata dalla Facultad de Bellas Artes dell'Università di Barcellona, a tenere workshop e lezioni d' Incisione sperimentale e sul Libro d'artista.
www.eb.edu/gravat/gravat/candini.htm

Fondato nel 2011, fa parte del gruppo Poetica Codex di Barcellona, che promuove la divulgazione della poesia catalana e del Libro d'artista.

<http://poesiaillibres-art.blogspot.com.es/>

Con la collega Eva Figueras Ferrer, ha tenuto al Museo Tàpies di Barcellona un workshop sul Libro Visivo d'Artista "La Poetica del Papel" nel gennaio 2014 e nel febbraio 2015, in collaborazione con la Facultad de Bellas Artes di Barcellona e la UBE.

In agosto 2015 è stata invitata a partecipare al "Taller d'Obra Grafica" presso la Fundació Juan Mirò di Palma de Mallorca.

Dal 2017 fa parte del gruppo Recolectoras, nato dalla esperienza PURE PRINT MADRID di 12 artiste di



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Grafica a Madrid, attive nella preparazione dell'evento artistico Herbart 2020 a Barcellona
In collaborazione con la Facoltà di Belle Arti , con la facoltà di Botanica e con l'Erbario di Biologia di Barcellona

Fa parte dell'Associazione di donne " Armonie " di Bologna, collaborando alle iniziative culturali e politiche legate alla Storia delle donne, al Sacro femminile, Matriarcato, l'Ecofemminismo.

Ha organizzato e organizza progetti, eventi ed esposizioni in Italia e all'estero.

Dal 1981 espone la propria ricerca artistica in Gallerie italiane ed estere. ricevendo premi, inviti e richieste di partecipazioni a mostre e rassegne importanti.

PUBBLICAZIONI

Ultimi Articoli pubblicati e presentazioni cataloghi esposizioni:

Catalogo mostra 2011 "**Elaborando libri** - creazione, rivisitazione, interpretazione del libro d'artista" -

Catalogo mostra 2011 "**NON SI LASCIA LEGGERE**" – Libri d'artista tra Barcellona e Bologna

Catalogo mostra 2012 - **LIBERO LIBRO –ESSEGI** rivisitazioni di libri, Accademia di Belle Arti di Roma

Catalogo mostra 2012 - **GRAFICA CONTEMPORANEA – BOLOGNA-BARCELLONA-GRANADA – LISBONA** Quattro visioni a confronto- Bologna

Catalogo mostra 2012 – **Libro-arte/abierto** – Universidad Autonoma de Ciudad juares- Mexico

Atti del Convegno 2013 - **SEGNO E INSEGNO** – Congresso nazionale Docenti di Grafica d'arte delle Accademie di Belle Arti in Italia- Roma

Catalogo mostra 2013 - **Memoriaoblio** – Bologna

Convegno e rivista 2014 - **Gruppo Speleologico Bolognese** - relazione Spedizione PRACA VALLEY, in Bosnia Erzegovina per una esperienza performativa artistica in grotta.

<https://www.gsb.it/ricerca-artistica>

Catalogo mostra 2015 - "**Pagine d'Arte, Artisti, editori e collezionisti**" Bologna

2016- IN PURE PRINT OPORTO 2016- Book Art edition – aprile 2016 - Facoltà di Belle Arti di Oporto, Portogallo

2016- Concorso Internazionale del Libro d'artista in omaggio a Joan Brossa, ottobre 2016-



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Esposizione Santa Monica, Barcellona COME UN RACCONTO – concorso Libro d’Artista – novembre 2018
Udine

2016- COME UN RACCONTO – concorso Libro d’Artista – novembre 2016 Udine, esposizione

2016- “70- “80 – LA BOTTEGA SAN LEONARDO DI MARIO LEONI – Esposizione degli artisti attivi in quegli
anni - Studio Pandolfini, Atene, Grecia

2017- DEL DISCORSO NATURALE – antichi e nuovi saperi- 1-15 aprile 2017 – mostra libri d’artista e opere
Allievi Accademia di Belle Arti di Bologna – Sala espositiva Museo dell’orto Botanico di Bologna

2017- DEL DISCORSO NATURALE – En plein Art - Mostra Libri d’Artista, visite guidate, performance
Allievi Accademia di Belle Arti di Bologna – Sala espositiva Museo dell’orto Botanico di Bologna

2017- PURE PRINT MADRID 2017 – Book-Art edition – Facultad de bellas artes Complutense de Madrid -
Spagna, 24-28 aprile 2017 - Nascita gruppo 12 artiste internazionale RECOLECTORAS,

2018 -Catalogo LAMP - El libro de artista como materializacion del pensamiento – sulla documentazione
del lavoro artistico prodotto da Recolectoras e presentazione e Mostra

Facultad Complutense de Madrid

2018 - MIMESI E METAFORA, il rapporto simbolico tra arte e natura - Maggio/Novembre 2018

Esposizione collettiva artisti italiani e spagnoli a Leida, Facoltà di belle Arti di Barcellona, Manresa

2018- COME UN RACCONTO – concorso Libro d’Artista – novembre 2018 Udine, esposizione

2019 – Convegno Aula Magna Accademia di belle Arti di Bologna - MIMESI E METAFORA, il rapporto
simbolico tra arte e natura – dicembre/gennaio 2019 –Inaugurazione mostra in collaborazione con
facoltà di Belle Arti di Barcellona e con Leida e Manresa, Spagna e inaugurazione mostra Libri d’artista
Allievi presso sala Museale Orto Botanico di Bologna

2019 - VIII Bienal Internacional de Arte Textil Contemporaneo, Madrid 2019

Exhibicion libro Arte textil - settembre 2019 – Madrid



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

PROGETTI

Nell'ambito delle attività istituzionali dell'Accademia di Belle Arti di Bologna:

Ha curato con le colleghe prof. Babini, Cerruti, Francucci, Piergallini, la mostra "Elaborando libri creazione rivisitazione, interpretazione del libro d'artista, presso l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti e presso il M children Library, nel settembre 2010, in concomitanza di Artelibro a Bologna.

Ha realizzato nel 2011 la mostra "Non si lascia leggere- libri d'artista tra Bologna e Barcellona" con catalogo bilingue, 30 artisti partecipanti italiani e spagnoli e 84 libri d'artista esposti.

La Prima mostra in gennaio presso l'Aula Magna della BUB, Biblioteca Universitaria di Bologna, Artefiera C 2011;

la seconda esposizione, collaborazione con la prof. Eva Figueras Ferrer presso la Biblioteca di Catalogna Barcellona e presso lo spazio espositivo della Università di Barcellona, Facoltà di Belle Arti, in concomitanza settimana della Fiera del Libro di San Jordi 2011.

Ha realizzato nel settembre 2012, nell'ambito delle iniziative di ArteLibro Bologna la mostra " Grafica contemporanea- Bologna, Barcellona, Granada, Lisbona - quattro visioni a confronto" Dove, presso l'Aula n dell'Accademia le opere grafica di artisti di quattro Facoltà' si sono confrontati con

opere sperimentali e installative di grafica d'arte.

Ha curato nell'ottobre 2015, per il progetto culturale "Pagine d'Arte, Artisti, editori e collezionisti" una Tavola con 30 esperti del settore sul tema del Libro d'artista unico ed sulle Edizioni a tiratura limitata. In contempo ha unito le opere in forma di Libro in una esposizione presso l'Aula magna dell'Accademia degli allievi di B come ospiti l'Accademia di Brera, e le Facoltà di Bellas Artes di Barcellona e di Tenerife.

Gennaio 2017, Arte Fiera OFF il progetto "Pagine d'Arte" si è concluso con una esposizione di libri d'Artista di artisti contemporanei e di allievi ed un catalogo, presso la sede della Cassa di risparmio, in via Farini a B

2016- IN PURE PRINT OPORTO 2016- Book Art edition – aprile 2016 - Facoltà di Belle Arti di Oporto, Portogallo

2016- COME UN RACCONTO – concorso Libro d'Artista – novembre 2016 Udine, ha curato in collaborazione con la collega prof. Vanna Romualdi la realizzazione delle opere degli studenti per il concorso e le relazioni con la Facoltà di Belle Arti di Barcellona.

2017- DEL DISCORSO NATURALE – antichi e nuovi saperi- 1-15 aprile 2017 – mostra libri d'artista e opere



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Allievi Accademia di Belle Arti di Bologna – Sala espositiva Museo dell’orto Botanico di Bologna

2017- DEL DISCORSO NATURALE – En plein Art - Mostra Libri d’Artista, visite guidate, performance
Allievi Accademia di Belle Arti di Bologna – Sala espositiva Museo dell’orto Botanico di Bologna

2017- PURE PRINT MADRID 2017 – Book-Art edition – Facultad de bellas artes Complutense de Madrid -
Spagna, 24-28 aprile 2017 - Nascita gruppo 12 artiste internazionale RECOLECTORAS,

2018 -Catalogo LAMP - El libro de artista como materializacion del pensamiento – sulla documentazione
del lavoro artistico prodotto da Recolectoras e presentazione e Mostra Facultad Complutense de Madrid

2018 - MIMESI E METAFORA, il rapporto simbolico tra arte e natura - Maggio/Novembre 2018

Esposizione collettiva artisti italiani e spagnoli a Leida, Facoltà di belle Arti di Barcellona, Manresa

2018- COME UN RACCONTO – concorso Libro d’Artista – novembre 2018 Udine, ha curato in
collaborazione con la collega prof.Vanna Romualdi la realizzazione delle opere degli studenti per il
concorso e le relazioni con la Facoltà di Belle Arti di Barcellona e la Facoltà Complutense di Madrid

2019 – Convegno Aula Magna Accademia di belle Arti di Bologna - MIMESI E METAFORA, il rapporto
simbolico tra arte e natura – dicembre/gennaio 2019 –Inaugurazione mostra in collaborazione con
facoltà di Belle Arti di Barcellona e con Leida e Manresa, Spagna e inaugurazione mostra Libri d’artista
Allievi presso sala Museale Orto Botanico di Bologna

15 ottobre 2020

prof.ssa Manuela Candini