

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: TECNICHE CALCOGRAFICHE SPERIMENTALI – biennio ILLUSTRAZIONE per EDITORIA

Ricevimento: su richiesta Aula C8 – incisione ala Collamarini

e-mail alchemiapress@tiscali.it - m.candini@ababo.it

Programma della materia

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.

LABORATORIO è luogo di incontro del pensiero e del fare. Supporto, parola, immagine, stampa.

I PADRI DISUBBIDIENTI

Un percorso nella storia dell'incisione calcografica e del monotipo alla ricerca di quegli artisti, grandi sperimentatori , che hanno contravvenuto alle regole incisorie tradizionali della loro epoca,

Via Belle Arti 54 – 40126 Bologna – Italy – phone 051 4226411 – fax 253032
C.F. 80080230370

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

utilizzando materiali anomali e inventando gesti e metodi non convenzionali, negando le regole canoniche, traghettando il proprio discorso artistico verso nuovi linguaggi.

Si parlerà delle ricerche di Hercules Seghers e di William Blake, capostipiti della scuola sperimentale e grandi maestri per le loro innovazioni illustrative, arrivando ai primi anni del '900 con l'Atelier 17, Stanley Hayter e Friedlaender che rinnovarono il modo di corrodere le matrici di metallo e il procedimento tradizionale di stampa, ma soprattutto riproposero la monotipia calcografica e il monotipo a colori quale felice tecnica da utilizzare nella stampa d'arte. Poi l'artista Henry Goetz che negli anni '30 arrivò alla trasformazione totale del lavoro calcografico con la tecnica del carborundum: la matrice che nasce per somma, non per sottrazione

Infine degli artisti Vedova e Licata e Rina Riva, che con l'avvento dell'Informale negli anni '60 a Venezia, trasformarono i supporti delle matrici creando rilievi e materie mai immaginate: nasce la collografia e il suo nuovo procedimento di stampa.

Puntualizzazioni sull'uso della xerografia a grande dimensione, della fotografia e della stampa digitale, del plotter, delle lastre di polimero e di fotopolimero e sull'uso di materiali sostenibili in incisione, notoxic americano, ecc. da parte di tanti Artisti famosi ha ormai di fatto cambiato completamente la visione purista e tradizionale della Grafica d'Arte, (anche se ancora le "regole" sulla originalità o meno della stampa d'arte non possono prescindere dalla Dichiarazione sull'Incisione Originale di Parigi del 1937, rafforzata da quella di Milano del 1994)

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO PRIMO SEMESTRE
QUESTE ALCUNE DELLE CIRCA 20 PROVE E TECNICHE:

Incisione su gesso, linoleum, gomma, legno, ecc.
Stampa delle matrici incise con tempere acquerellate e con colori tipografici
Il monotipo calcografico, monotipo in chiaro e in nero

Gli acetati, il plexiglas da incidere a puntasecca o con pirografo
Il frottage (o rubbing)
Progettazione di una matrice realizzata A COLLAGES con carte varie ritagliate e strappata

Progettazione e realizzazione su cartone di matrici collografiche utilizzando
carte, cartoncini, stoffe, corde, plastiche, nastri adesivi
Realizzazione di matrici collografiche utilizzando sabbie, polvere di carborundum, colle, stucco,
mastice, ecc.
Stampa calcografica in incavo e in piano, Stampa calcografica a rilievo (goffratura)

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

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.

Essendo un corso annuale, la fase di esercitazione occuperà il primo semestre; il secondo semestre verrà totalmente dedicato alla fase di progettazione e realizzazione delle opere; saranno date indicazioni e spunti agli allievi di Indirizzo accademico differente (Grafica, Fashion, Illustrazione).

Il fine di questa attività sarà quella di realizzare con creatività e sperimentazione e anche con i materiali più particolari, opere improntate su criteri sia artigianali che di riproducibilità:

Libro illustrato per bambini o adulti, è sicuramente preferito, ma anche Edizioni d'Arte a tiratura limitata, Cartelle/contenitori, Packaging d'Arte, Oggetti fashion, Design grafico/artistico, Materiale espositivo, Libro d'Artista, Libro Oggetto...

L'esame consisterà nella presentazione di una cartella contenente il lavoro di esercitazione prodotto in laboratorio nel primo semestre e nella realizzazione di una edizione o libro illustrato con la poetica ed il linguaggio tecnico scelto senza limitazione di tecniche.

WORK IN PROGRESS e WORKSHOP

Incontri di laboratorio con artisti che operano in tal senso

Realizzazione carta fatta a mano

Carta e tessuto marmorizzato e stampato a mano

Realizzazione colori naturali

Nozioni di legatura fatta a mano antica e moderna, realizzazione copertine.

Prove di scrittura con i caratteri mobili

Calligrafia

Saranno forniti specifici materiali tecnici, documentazione, libri, cataloghi, video di artisti e filmati sui procedimenti sperimentali

Per accedere al secondo semestre si terrà un esame parziale alla conclusione del primo semestre

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

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.

Bibliografia:

Storia dell'incisione moderna – Bellini, Ed. Minerva Italica 1985

Premio Biella per l'incisione 2002, catalogo Allemandi 2003

L'intelligenza della mano , Da Picasso a Beuys – Triennale europea dell'incisione ,Comune di Gorizia 2000

Il Monotipo – storia di un'arte pittorica- Carla Esposito Hayter- ed:Skira

Hecules Segers – John Rowlands- Edizioni Scolar Press ,London 1979

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

The Contemporary Printmaker, by Keith Howard

El grabado no toxico: nuevos procedimientos y materiales

Collagraph Printmaking-

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

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
Questo è un gioco - G.Bateson - Cortina Editore
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.Corraaini 2008
Guardare,raccontare,pensare,conservare- AAVV- Ed.Corraaini 2004
Storia dell'illustrazione italiana – P.Pallottino – Zanichelli 1998
La nascita del libro – L.Febvre, H.J.Martin – Universale La terza 1977
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
Istituto St. d'Arte "Venturi" - Lasciate una traccia del vostro passato"- Modena 2001
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
Insieme - Richard Sennett - Feltrinelli 2012

Manuela Candini è nata a Forlì nel 1956 . Vive e lavora a Castel San Pietro Terme di Bologna, Italia dove ha lo studio e stamperia " Alchemiapress" .

E' stata fondatrice e presidente del Laboratorio di Sperimentazione Grafiche "Mario.Leoni e Debora Whitman" e per la sua Galleria Graffio dal 1989 al 2002, fino alla sua chiusura. 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

Via Belle Arti 54 – 40126 Bologna – Italy – phone 051 4226411 – fax 253032

C.F. 80080230370

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

del Pratello e in seguito in laboratori artistici spichiatrici, esperienze che coltiva ancora, anche se occasionalmente .

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.

E' Titolare della Cattedra di Tecniche dell'Incisione dal 2004 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.

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/>

Come Gruppo Poetica Codex , 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.

Fa parte dell'Associazione di donne " Armonie " di Bologna, collaborando alle sue iniziative e organizzando inoltre corsi, incontri di Storia delle donne, e tematiche quali la spiritualità, l'Economia del dono, il Matriarcato.

Collabora come consulente esperta di Grafica alle attività della Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi-Modena , presso i Laboratori di Manolibera.

<https://youtu.be/6WVvpsJS6lw>

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.

Predilige carte e materiali naturali, il lavoro calcografico, il collage,le stratificazioni, la realizzazione di Libri d'Artista e la trasformazioni di oggetti raccolti casualmente.

PUBBLICAZIONI

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

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.

Catalogo mostra 2015 - **“Pagine d’Arte, Artisti, editori e collezionisti”** 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 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 O 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 Facolta’ si sono confrontati con

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

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 contemporanea ha unito le opere in forma di Libro in una esposizione presso l'Aula magna dell'Accademia degli allievi di Bologna 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'Artisti di artisti contemporanei e di allievi ed un catalogo, presso la sede della Cassa di risparmio, in via Farini a Bologna.

28 sett.2017

prof.ssa Manuela Candini