

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Prof. MANUELA CANDINI – Titolare Cattedra Tecniche dell’Incisione -

Materia di insegnamento: TECNICHE CALCAGRAFICHE SPERIMENTALI Biennio FASHION DESIGN

Ricevimento: su richiesta Aula C8 – incisione ala Collamarini

e-mail [alchemiapress @ tiscali.it](mailto:alchemiapress@tiscali.it) - m.candini@ababo.it

Programma della materia

In un mondo contemporaneo che vede produrre indistintamente, e come mai prima, un fiume ininterrotto di immagini di ogni tipo, questo percorso si può leggere come la possibilità di ritornare a guardare e vedere l’immagine come un LABORATORIO di sperimentazione e di manualità.

La storia del segno stampato va oltre un percorso tecnico o di manuale. Permette di conoscere quel mondo “dei costruttori di immagini” che hanno condotto per tanti secoli, quel mondo che nasce dal gesto, dal tracciare un segno, sino alla materializzazione sulla carta e su altri supporti, dell’immagine che diffonderà messaggio anche senza parola.

Lo studente avrà la possibilità di realizzare i propri lavori approfondendo altri linguaggi e apprendendo diverse tecniche grafiche e calcografiche sperimentali .

Potrà valorizzare il proprio stile personale costruendo con libertà creativa il proprio

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

progetto/laboratorio : riunire creatività, idee, parole, segni, immagini, materiali, strumenti, tecniche.

Questo LABORATORIO è luogo di incontro del pensiero e del fare. Supporto, parola, immagine, stampa; nella giusta relazione tra Arte, Artigianato, Moda , Comunicazione.

ESERCITAZIONI

Stampa delle matrici incise con colori tipografici.

Il monotipo calcografico, monotipo in chiaro e in nero.

La stampa di monotipi anche a più colori.

Il plexiglas da incidere con pirografo.

Gli stencil calcografici
matrice/collage realizzata con carte varie ritagliate e strappata per frottage

Marmorizzazioni su carta e tela

- Progettazione e realizzazione su cartone di matrici collagrafiche utilizzando carte, cartoncini, stoffe, corde, plastiche, scotch, ecc.

Realizzazione di matrici collagrafiche utilizzando sabbie, polvere di carborundum, colle, stucco, mastice, ecc.

Stampa calcografica in incavo e in piano
Stampa calcografica a rilievo (goffratura)

Tutte le matrici realizzate verranno stampate sperimentando i supporti più disparati, carte particolari, stoffe, plastiche leggere o pesanti, cartoni, ecc.

Questo per dare la possibilità all'allievo di avere massima mobilità per studiare e inventare nuove creazioni.

Quindi non limitandosi solo all'abbigliamento e agli accessori, ma considerando anche la possibilità di progettare ambientazioni, allestimenti, materiale espositivo, packaging creativo, oggetti d'arredo, libri oggettoe/o d'artista.

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

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

Essendo un corso di 6 crediti, LE LEZIONI SI CONCLUDERANNO NEL PRIMO SEMESTRE

L'esame consisterà nella presentazione di una cartella contenente il lavoro di esercitazione prodotto durante il laboratorio e nella realizzazione, con la poetica ed il linguaggio che allo studente è stato più congeniale, senza limitazione di tecniche, formato o materiale, e del LAVORO/OPERA di fashion Design progettata e realizzata con inserimenti di stampa.

APPENDICE

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, 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 monotypia 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 collagrafia e il suo nuovo procedimento di stampa.

IL LIBRO D'ARTISTA

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.

LABORATORIO DI STAMPA CALCOGRAFICO

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Anche se nasce per la riproduzione di copie, la matrice calcografica non è obbligatoriamente e riduttivamente uno strumento di moltiplicazione di immagini, e neppure forzosamente un fine: è un mezzo espressivo autonomo.

Non viene realizzata una incisione per riprodurre o imitare un'opera d'arte, quale era il suo scopo in origine, bensì per creare un'opera caratterizzata da particolari percorsi creativi e peculiarità materiche non ottenibili con altre tecniche.

Organizzazione di un laboratorio di incisione calcografica e di una stamperia

Visione dei materiale di consumi e delle attrezzature necessarie

INFORMAZIONI sul materiale di uso personale: guanti di gomma, punta grossa da incisione, sgorbie, plexiglas e carta da stampa per incisione Rosaspina della Fabriano 220 o 285 gr. O altre carte meno raffinate x prove e stoffe diverse .

PRESENTAZIONE e discussione del materiale artistico realizzato dagli studenti, lavori vecchi e nuovi, book artistici, progetti, disegni, foto, ecc. di ogni singolo studente.

INCONTRI di gruppo o individuali per conoscere gli interessi culturali e creativi, la poetica artistica e le aspettative di ogni studente.

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

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 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.

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

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

Ultimi Articoli pubblicati e presentazioni cataloghi esposizioni:

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

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

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 cre rivisitazione, interpretazione del libro d'artista, presso l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti e pr Mambo 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 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, Arte OFF 2011; la seconda esposizione, collaborazione con la prof. Eva Figueras Ferrer presso la Bibliot Catalogna a Barcellona e presso lo spazio espositivo della Università di Barcellona, Facoltà di Belle concomitanza della 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 magna 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 rotonda con 30 esperti del settore sul tema del Libro d'artista unico ed sulle Edizioni a tiratura limit contemporanea ha unito le opere in forma di Libro in una esposizione presso l'Aula magna dell'Acca degli allievi di Bologna e come ospiti l'Accademia di Brera, e le Facoltà di Bellas Artes di Barcellona Tenerife.

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

28 sett. 2017

prof.manuela candini