

Il corso ha l'obiettivo di fare conoscere allo studente la tecnica della incisione xilografica, prospettando nell'utilizzo dei diversi mezzi incisori e attraverso l'analisi di xilografie antiche e moderne le possibilità che questa tecnica può offrire per la realizzazione di un vasto scenario di immagini finalizzate ad ogni utilizzo grafico possibile e certamente, in modo particolare, alla traduzione di un proprio mondo poetico interiore. Verranno fornite le necessarie informazioni basilari relative alla tecnica xilografica che prevede la stampa a rilievo (a differenza della calcografia che prevede la stampa ad incavo e della litografia che prevede la stampa in piano) ed i relativi materiali, strumenti e metodi di stampa. Verranno presentate diverse possibilità tecniche nella realizzazione di una xilografia, utilizzando vari supporti come matrici: il legno (da cui la tecnica prende il nome, dal greco xilon= legno) utilizzando il legno di filo o i suoi sostituti come compensato e multistrato, MDF, e linoleum (da cui la parola linoleografia) composto di materiali organici e minerali come olio di lino, polvere di sughero, pece greca, stesi su un traliccio di juta, materiale inventato nella seconda metà dell'Ottocento e utilizzato per matrici a rilievo nel Novecento. La stampa monocroma ottenuta da una sola matrice o policroma ottenuta da più matrici. Verranno presentati diversi strumenti atti ad incidere le matrici a rilievo, in particolar modo sgorbie a U e a V piccole, medie e grandi e con diverse aperture, coltellini, lancette, cutter, ecc. mostrando allo studente le diverse funzioni di ciascuno strumento per poterne valutare gli esiti formali differenti e per meglio comprendere le relative proprie affinità di scelta. Verranno inoltre presentate differenti carte su cui stampare e diverse possibilità di stampa: a mano con carta giapponese con cucchiaino e baren, con tirabozze, con pressa verticale o con torchio. Si richiede allo studente di elaborare un progetto generale ed uno specifico attraverso i rispettivi disegni che saranno di primaria importanza per progettare l'intaglio della matrice. Si ritiene fondamentale il disegno preparatorio come progetto essenziale per stabilire a priori le aree designate da intagliare della matrice. La sintesi elaborata nella fase del disegno preparatorio costituirà l'immagine stessa. Verrà anche mostrata la possibilità più immediata di abbozzare a pastello o a pennello un disegno direttamente sulla matrice per poi procedere direttamente all'intaglio (con alcune debite precauzioni atte all'ottenimento di una adeguata e corretta sintesi) al fine di ottenere una immagine più pittorica. Per l'elaborazione del progetto si consiglia di scegliere un tema legato alla illustrazione di testi brevi o atto a trattare un soggetto a scelta specifico. In sede d'esame lo studente presenterà il lavoro prodotto nel corso dell'anno costituito da almeno cinque prove di stampa, di cui due in policromia, relative a cinque lavori differenti concatenati in racconto o sequenza che resteranno a fine didattico stabilmente nell'Archivio della Scuola di Tecniche dell'Incisione della Accademia Ligustica. L'elaborazione in digitale delle tavole eseguite potrà costituire un ulteriore sviluppo dell'esperienza da valutarsi in sede d'esame. Le stampe devono presentarsi come singoli fogli, con un margine di almeno cinque centimetri attorno all'immagine o alla battuta della matrice sulla carta. Ogni stampa deve recare in calce: nome, cognome, anno e corso frequentato, dall'autore, il tutto scritto a matita. Le incisioni non devono essere incollate o applicate con nastro adesivo a cartoncini o a passe-partout. Il tutto dovrà essere presentato in cartellina di cartone che abbia indicato al suo esterno: nome, cognome, anno e corso frequentato dallo studente. Verrà inoltre richiesta allo studente oltre una ricerca su un'artista xilografo, una preparazione orale relativa ai diversi argomenti (relativi sia alla tecnica che alla poetica con riferimento all'opera di diversi artisti) trattati durante le lezioni.

Bibliografia consigliata:

- G. Cisari, La Xilografia, Milano, 1976, Hoepli (riedizione);
Giovanna De Feo, "Felix Vallotton, le incisioni su legno", De Luca Editore, Roma, 1980;
G. Giubbini, "L'Eroica", Una rivista italiana del Novecento, Edizione Villa Croce, Comune di Genova, 1983,
Bruno Starita, "Xilografia, Calcografia, Litografia", Manuale tecnico, Guida Editore, Napoli, 1991;
AA.VV. "Edvard Munch - Opere Grafiche", Milano, ARPe, 1986;
AA.VV. "Pietro Parigi artista fuori legge", Città di Vita, Firenze, 1993;
P. Bellini, Storia dell'incisione moderna, Bergamo, 1995;
Paul Kristeller, Gravures sur bois, L'Avventurine, Paris, 1996;
S. Massari – F. Negri Arnoldi – Arte e Scienza dell'incisione, Roma, 1997;
P. Bellini, Dizionario della stampa d'Arte, Cernusco S/N (Milano) 1995;
Istituto Nazionale per la Grafica, Lineamenti di Storia delle Tecniche, Le tecniche di incisione a rilievo, Xilografia, De Luca Editore d'Arte, Roma, 2001;
Ann d'Arcy Hughes – Hebe Vernon- Morris, La stampa d'arte. Tecniche tradizionali e contemporanee, Modena 2010;
L. Salomon – M. Alvarez Gonzales, Saper vedere la stampa d'arte, Milano, 2010.