

Programma del corso di
XILOGRAFIA al biennio 6c.f.

prof. Francesca Genna

Anno Accademico 2020/21

Descrizione del corso:

Scopo del corso è la comprensione e l'approfondimento del linguaggio xilografico, e più in generale rilievografico, e del suo significato concettuale, ai fini di conseguire un utilizzo ed applicazione in linea con le esigenze espressive dei singoli studenti. Saranno perciò chiarite le differenze tra le varie tecniche storicamente affermatesi, di cui si daranno cognizioni teorico-storiche che si ripercuoteranno nella pratica di laboratorio, per permettere agli studenti di approdare a scelte consapevoli, con approfondimenti sui metodi di intaglio e stampa ad una o più matrici. Particolare attenzione verrà riservata alle tematiche della sostenibilità sia nelle pratiche di gestione e pulizia del laboratorio che con l'uso dei materiali antichi e moderni a base acqua, con uno sguardo alla xilografia giapponese, alle pratiche della xilografia e rilievografia contemporanea ed alle tematiche di autoproduzione.

Contenuti:

- Introduzione al linguaggio proprio dell'incisione a rilievo: dagli appunti ai bozzetti e disegni. Il segno risparmiato. Metodo analitico e sintetico nella pratica dell'intaglio.
- Rassegna storica: lo stile primitivo fino a Dürer; il *Camaïeu* ed il *Chiaroscuro* (Jost de Negker, Burgkmair, Cranach ed Ugo da Carpi). Alle radici del moderno: Munch e gli espressionisti, Picasso ed il *Legno a perdere*. Cenni sulla xilografia giapponese: estetica e tecnica. La cromo xilografia ed altre esperienze della xilografia contemporanea.
- Analisi tecnologica del materiale di base e sua risposta grafica: legno di testa e di filo, legno massello, impiallacciato, compensato, multistrato, agglomerato, linoleum e gomme.
- Conoscenza ed adeguata manipolazione degli strumenti d'uso più comuni per la realizzazione delle matrici: gli attrezzi per incidere il legno: coltelli, sgorbie, scalpelli ed altri strumenti da intaglio.
- Le fasi di stampa: inchiostrazione a rullo ed a tampone, stampa a mano, stampa al torchio calcografico ed alla pressa xilografica.
- Carte idonee all'impressione xilografica: pregiate, riciclate, tradizionali ed alternative.
- Inchiostri da stampa a base olio ed a base acqua.

- Incisione xilografica a colori: metodo di stampa ad una e più matrici: *Camaïeu, Chiaroscuro, Tecnica delle riduzioni o legno a perdere, Xilografia policroma*.

Obiettivi:

- Acquisire la competenza necessaria alla formazione di un progetto grafico utile per sviluppare la propria immagine xilografica. Relazione immagine /sfondo, lavoro in negativo e positivo.
- Fare esperienze di intaglio con diversi metodi e su diversi supporti in modo da averne conoscenza e poter scegliere il materiale per la matrice e la tecnica di esecuzione a seconda della risposta grafica desiderata.
- Acquisire la competenza nell'uso degli attrezzi per l'intaglio.
- Acquisire una conoscenza delle diverse tecniche esplorate durante il lavoro in laboratorio con consapevolezza delle origini e motivazioni storiche.
- Sapere gestire il lavoro in laboratorio autonomamente, con attenzione ai temi della sostenibilità, la capacità di eliminazione dei materiali tossici e la minimizzazione dei residui.
- Essere capaci di realizzare stampe rilievografiche anche senza il supporto di un laboratorio attrezzato, attraverso pratiche consapevoli per poter affrontare progetti di autoproduzione.

Metodologia:

Attraverso le lezioni teoriche, la pratica di laboratorio e le discussioni didattiche sul materiale prodotto, si richiederà la capacità di discernimento e di applicazione delle varie tecniche dell'incisione a rilievo intese sempre come linguaggio espressivo autonomo. Sarà richiesto agli studenti di acquisire conoscenza e corretto utilizzo degli strumenti per incidere, di padroneggiare le varie tecniche dell'incisione xilografica praticate durante il corso e di essere autonomi nelle mansioni di laboratorio. Come lavoro finale sarà richiesta una cartella di elaborati e/o un libro d'artista.