

The background is a light beige color with various hand-drawn sketches in a light grey or brown tone. There are several stacks of books, some open and some closed. There are also sketches of leaves, arrows, and some illegible handwritten text. A prominent sketch in the upper right shows the words 'Mary + Be' with an arrow pointing to the right. The main title is enclosed in a blue-outlined, irregular rectangular frame.

EDITORIA

D'ARTE

PROF.SSA ANGELA VINCIGUERRA

**ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
DI NAPOLI**

INDICE

Un libro d'artista è...	4
Programma	5
Lista dei materiali	7
Cominciamo così...	12
Decorazione carta	14
Progetti, valutazione, bibliografia	15

Un libro d'artista è...

Un Libro d'Artista è un contenitore, una scultura, nasce dall'invenzione dell'autore che dà forma e contenuto ad un nuovo libro; potrebbe anche essere un volume già esistente sul quale l'artista interviene in maniera creativa, attribuendogli così valenze diverse da quelle d'origine; essere senza pagine; avere combinazioni di tecniche ed espressioni appartenenti a sfere linguistico/artistiche differenti. È un oggetto d'arte stampato in edizione limitata o pezzo unico. È un libro che l'artista spesso smaterializza dalla sua forma consueta, decontestualizza dalla funzione convenzionale, trasfigurandolo da oggetto-libro in libro-opera d'arte, utilizzando forme e materiali che ne esaltino il valore culturale, creativo, linguistico, formale. È un mezzo con il quale può raccontare emozioni e stati d'animo utilizzando un linguaggio a lui più affine, senza necessariamente far riferimento alla scrittura.

Il corso di Editoria d'Arte è rivolto agli studenti del biennio: secondo anno di Grafica d'Arte e primo anno di Illustrazione. L'intento del corso è di fornire ai discenti le cognizioni e la pratica necessarie alla realizzazione di un libro d'arte, dal percorso progettuale alla stampa, che sia riproducibile ad edizione limitata o pezzo unico.

Programma

Nozioni sulla carta

Gli elementi che compongono un libro

Nozioni di legatoria

Tipi di legature artigianali: leporello con coperta rigida, bodoniana, mezzatela a cartella, legatura giapponese, legatura copta, taccuino medievale, pergamena floscia, crown binding.

Cartella d'arte

Stampa con caratteri mobili per la realizzazione di copertine, brevi testi e monotipi.

Compatibilmente con i tempi e gli spazi a disposizione, realizzeremo carta in fibra naturale.

Faremo un'esperienza di ecoprint su carta in cotone e di marmorizzazione su carta sottile per rivestimento dei piatti di copertina

Progetti da realizzare

Per ogni legatura verrà realizzato un libro d'artista, per i quali verranno forniti spunti tematici e modalità di lavorazione.

Ogni progetto dovrà essere corredato da una breve relazione, su doppia pagina, con appunti a mano, schizzi, eventuali storyboard, campioni di carta, ecc. che illustri le scelte dei materiali, le metodologie progettuali e le tematiche svolte. I fogli prodotti verranno legati a pergamena floscia.

Lista dei materiali

Valutazione finale

Ai fini della valutazione finale, è prevista anche la realizzazione di un libro d'artista, che sia un carnet de voyage, un libro realizzato con grafiche, o un libro oggetto; realizzato con tecnica e tema a scelta dello studente.

Momenti di lavorazione del libro d'artista per l'esame:

- Analisi delle proposte progettuali, stesura di bozzetti preliminari, layout di progettazione,
- produzione di campioni di verifica, valutazione della funzionalità dei progetti editoriali,
- scelta delle tecniche di esecuzione, del formato, delle dimensioni e dei materiali,
- elaborazione e realizzazione dei progetti attraverso le metodologie e pratiche di laboratorio individuate come idonee al progetto editoriale di ogni singolo studente.

Bibliografia:

- La rilegatura - J.Cambras, Il Castello, 2006
Farsi un libro - A.Bandinelli, G.Lussu, R.Iacobelli, Biblioteca del Vascello, Stampa Alternativa, Roma, 1996.
I libri d'artista italiani del Novecento - Jentsch Ralph ed. Allemandi, Torino 1993

Filo cerato per cucire di vario spessore, spago da cucina sottile, filo refe per legatoria molto sottile e resistente

Aghi di diverse misure, utili per i diversi spessori di filo, più ago curvo

Candela o cera vergine d'api

Filo di cuoio, bottoni ed altro per le chiusure

Punteruolo o trivellini di varia misura per forare fogli e cartoncini

Pinza piccola per facilitare il passaggio dell'ago qualora si cucia il cuoio

Morsetti a pinza

Fettuccia di cotone

Fascetta per capitello

Tela in cotone simile alla percalle ma più sottile, detta percallina, (pelle d'uovo)

Pezzi di tela da pittura, all'occorrenza tela da legatoria

Forbici, taglierino, pieghetta (stecca d'osso), riga e squadre

Colla vinilica o colla spray, nastro di carta e biadesivo

Pennelli vari

Pezzi di cuoio, pelle sintetica o naturale

Carta a scelta per il corpo dei libri

Carta fatta a mano

Cartoncino pressato per i piatti di copertina, h 1,5mm

Carta di vario tipo e spessore, decorata a mano o di recupero da incisioni per rivestire i piatti di copertina

Cominciamo così...

- Nozioni sulla carta
- Gli elementi che compongono un libro
- Nozioni di legatoria
- Tipi di legature artigianali

Leporello con coperta rigida

Legatura bodoniana

Legatura copta

Legatura giapponese

Legatura mezzatela a cartella

Legatura a taccuino medievale

Legatura a pergamena floscia

Legatura crown binding

Decorazione carta

La decorazione della carta, oltre che utile a produrre materiale di rivestimento di cartelle, piatti di copertina o sguardie, è una vera e propria tecnica artistica, attraverso la quale produrre opere originali e creative

Ecoprint

Tecnica con la quale colorare la carta in modo naturale utilizzando elementi vegetali

Marmorizzazione

Tecnica di decorazione della carta con colori acrilici o ad olio che galleggiano sull'acqua.

Suminagashi

Letteralmente inchiostro fluttuante, è una particolare tecnica di marmorizzazione giapponese, realizzata con inchiostro sumi.

Carta di fibra vegetale

Compatibilmente con i tempi e gli spazi a disposizione, realizzeremo carta in fibra naturale, utilizzando materie prime vegetali, quali brattee di carciofo, foglie di yucca, foglie di mais ed altre.

Progetti, valutazione, bibliografia

Progetti da realizzare

Per ogni legatura verrà realizzato un libro d'artista, per i quali verranno forniti spunti tematici e modalità di lavorazione. Ogni progetto dovrà essere corredato da una breve relazione, su doppia pagina, con appunti a mano, schizzi, eventuali storyboard, campioni di carta, ecc. che illustri le scelte dei materiali, le metodologie progettuali e le tematiche svolte. I fogli prodotti verranno legati a pergamena floscia.

Valutazione finale

Ai fini della valutazione finale, è prevista anche la realizzazione di un libro d'artista, che sia un carnet de voyage, un libro realizzato con grafiche, o un libro oggetto, realizzato con tecnica e tema a scelta dello studente. Momenti di lavorazione del libro d'artista per l'esame:

- Analisi delle proposte progettuali, stesura di bozzetti preliminari, layout di progettazione,
- produzione di campioni di verifica, valutazione della funzionalità dei progetti editoriali,
- scelta delle tecniche di esecuzione, del formato, delle dimensioni e dei materiali,
- elaborazione e realizzazione dei progetti attraverso le metodologie e pratiche di laboratorio individuate come idonee al progetto editoriale di ogni singolo studente.

Bibliografia:

La rilegatura - J.Cambras, Il Castello, 2006
 Farsi un libro - A.Bandinelli, G.Lussu, R.Iacobelli, Biblioteca del Vascello, Stampa Alternativa, Roma, 1996.
 I libri d'artista italiani del Novecento - Jentsch Ralph ed. Allemandi, Torino 1993

