

Programmi dei Corsi di I e II livello del Prof. Enrico Pusceddu

PROGRAMMA del corso di **GRAFICA D'ARTE TECNICHE DELL'INCISIONE**

Triennio 1.2.3 anno

Prof. Enrico Pusceddu

Il corso mira a coniugare due aspetti basilari del processo creativo nell'ambito della produzione grafica: progettazione e creatività.

L'obiettivo principale è di trasmettere all'allievo competenze tecniche e professionalità, attraverso lo spazio mentale "l'idea" e lo spazio operativo "trasposizione grafica".

Attraverso lezioni frontali, laboratoriali e l'attività di ricerca, si prenderanno in esame le tecniche incisive nella loro evoluzione e interazione; l'utilizzo degli strumenti e la conoscenza dei materiali impiegati, in relazione ad un progetto grafico individuale.

Nell'ambito culturale e didattico, si rende indispensabile attuare una serie di sinergie operative in grado di generare un confronto dialettico ed evolutivo, con i vari linguaggi e le diverse pratiche artistiche.

Tale confronto e tali pratiche dovranno fornire allo studente quel bagaglio formativo, che gli consenta di orientarsi nel campo della produzione nella Grafica d'Arte.

Particolare importanza sarà data alla ricerca e alla progettazione dell'immagine grafica, dalla produzione d'opere a stampa, alla grafica vista come installazione, al libro oggetto, all'interazione della stampa calcografica con la stampa digitale. Il percorso didattico operativo si articolerà e differenzierà, secondo l'annualità dello studente, al fine di trovare le giuste sinergie tramite l'analisi, la sintesi e la rielaborazione, in simbiosi, con la struttura segnico-linguistica.

La grafica d'arte e le tecniche incisive si attueranno tramite l'approfondimento del fare operativo, mediante varie esperienze legate alle particolari e specifiche esigenze individuali e attraverso approfondimenti sperimentali, all'interno della progettazione del modello grafico - artistico bidimensionale e tridimensionale.

All'interno della produzione e della ricerca artistica individuale, saranno di vitale importanza la presa di coscienza dell'evoluzione dei metodi di elaborazione, produzione ed espansione della grafica d'arte.

P.S. per ulteriori approfondimenti si rimanda al PDF allegato alla pagina personale del docente sul sito Istituzionale.

Il corso attraverso l'approfondimento di metodologie operative inerenti la Grafica d'Arte, si prefigge l'obiettivo di far conseguire allo studente le competenze necessarie al fine di far convergere all'interno di un progetto di ricerca personale, tecniche, cultura dell'immagine, e non ultima capacità creativa.

Sarà di fondamentale importanza porre l'accento sullo sviluppo e l'approfondimento della componente creativa nella formazione artistico professionale, per fare emergere la personalità, attraverso un segno caratterizzante, riconoscibile e originale.

Ogni immagine grafica è vista e progettata in funzione di un contesto comunicativo che richiede di essere affrontato non solo in termini conoscitivi generali ma nella sua particolarità progettuale, con gli strumenti, i materiali e le tecniche adeguate.

Attraverso lezioni frontali e l'attività di ricerca, si prenderà in esame la produzione grafica: nella sua evoluzione e interazione, dando particolare risalto e attenzione, all'ambito sperimentale, si approfondiranno le tecniche, l'utilizzo degli strumenti e la conoscenza dei materiali.

Quanto sopra in relazione ad un progetto grafico individuale, nel quale "il pensare e il fare" dovranno articolarsi secondo un percorso formativo ed evolutivo, che coniughi l'idea e la sua traslitterazione grafica.

Di fondamentale importanza sarà l'approfondimento dei vari campi d'indagine, d'applicazione e di progettazione della grafica d'arte, il laboratorio, quindi, come territorio della comunicazione, luogo aperto d'incontro, scambio e circolazione d'idee.

Tramite il dialogo culturale e la pratica artistica, si fornirà allo studente quel bagaglio formativo, che gli consentirà di orientarsi nel campo della produzione, sotto l'aspetto professionale e riguardo alla sua spendibilità all'interno del mondo della produzione artistica.

Particolare importanza sarà data alla ricerca progettuale dell'immagine grafica, dalla produzione d'opere a stampa, alla grafica vista come installazione, dal libro d'arte, all'interazione tra il fare manuale e digitale. La ricerca operativa sarà articolata attraverso strutturati momenti: l'analisi, la sintesi, l'elaborazione e la rielaborazione, al fine di favorire la crescita delle idee e del lavoro, nella loro simbiosi, all'interno della struttura linguistica individuale che dovrà caratterizzare il progetto grafico.

L'illustrazione, nelle sue varie rappresentazioni, è l'ingresso in un'altra dimensione, un passaggio lieve ed emozionante attraverso la creatività, la libertà esplorativa, la consapevolezza, la scoperta e non ultima la fantasia.

Il corso mira a preparare lo studente al mondo dell'illustrazione, offrendo quanto più possibile una panoramica che spazi dalla conoscenza dei generi, al percorso creativo, dall'idea al progetto alla sua realizzazione, dalla padronanza delle tecniche all'individuazione di uno stile personale.

L'obiettivo è di fornire le conoscenze di base e gli strumenti teorici pratici essenziali per utilizzare il linguaggio dell'illustrazione.

A tal fine si forniranno all'allievo le giuste procedure e metodologie operative, per sviluppare e potenziare le capacità creative e la loro relativa applicazione nella progettazione d'elaborati in un'ottica estetica funzionale.

La "ricerca" come progetto illustrativo, dovrà rispondere a un'esigenza fondamentale con riferimento all'utenza cui è destinata (target).

Sarà quindi fondamentale analizzare il ruolo dell'illustrazione nella contemporaneità e indagarne i diversi approcci comunicativi nei suoi specifici campi tematici di appartenenza.

Si esamineranno e tratteranno i diversi campi applicativi: illustrazione narrativa, illustrazione fantasy, illustrazione per l'infanzia, illustrazione pubblicitaria, illustrazione per l'editoria, illustrazione ambientale....

L'obiettivo è di organizzare un iter operativo, che dovrà condurre alla realizzazione dell'illustrazione definitiva in riferimento alla sua collocazione, al fine di far fronte al rapporto tra messaggio e comunicazione, tra immagine e divulgazione.

Le tecniche esecutive saranno utilizzate per sperimentare tutte le possibili soluzioni grafiche, per esprimere nel modo più adeguato l'idea in funzione del progetto.

Le esercitazioni grafiche strettamente connesse alle lezioni teoriche si articoleranno in due fasi, una più propriamente di studio, l'altra di rielaborazione personale.

Le tecniche saranno analizzate in rapporto alle diverse funzioni comunicative.

Con riferimento al percorso individuale, saranno presi in esame a livello specifico, materiali strumenti e tecniche, per analizzare e sperimentare un'ampia gamma di soluzioni operative ed esprimere al meglio la comunicazione grafica che il progetto presenta.

Si prenderanno in esame le tecniche dell'illustrazione grafico-pittoriche e le tecniche digitali, attraverso l'utilizzo di alcuni software sia per la produzione sia per la rielaborazione

dell'immagine, nella loro autonoma espressione o attraverso la loro interazione, in una sorta di continuo interscambio segnico.

Dall'argomento proposto dal docente, lo studente dovrà elaborare un percorso creativo, tramite l'attuazione di un progetto guida che miri a considerare l'illustrazione nella totalità delle operazioni inerenti allo sviluppo dell'idea "tra forma e contenuto". Il procedimento operativo sarà caratterizzato da una serie di fasi distinte e graduali che caratterizzerà in progress il suo percorso individuale attraverso dei contesti.

P.S. per ulteriori approfondimenti si rimanda al PDF allegato alla pagina personale del docente sul sito Istituzionale.

PROGRAMMA del Corso di **ILLUSTRAZIONE**

Biennio

Prof. Enrico Pusceddu

Il corso mira a far percorrere allo studente un cammino individuale di ricerca, offrendo quanto più possibile una panoramica che affronti i diversi aspetti dell'illustrazione, un'arte che si aggiorna, evolve, si innova, coinvolgendo nuovi elementi e tecnologie, che arricchiscono il suo linguaggio e le sue diramazioni, nei sempre più estesi territori della comunicazione visiva.

All'interno della produzione e della ricerca saranno di fondamentale importanza la presa di coscienza dell'evoluzione dei metodi di elaborazione ed espansione del processo creativo.

A tal proposito si stabilirà un contatto con le varie realtà del territorio, sia sotto l'aspetto culturale, sia riguardo all'ambito produttivo (gallerie, musei, associazioni culturali, imprese e agenzie, case editrici, ... con attinenza al mondo e al sistema produttivo impegnato nella creatività e nella comunicazione visiva).

L'obiettivo è di fornire le premesse per un dialogo e una fattiva reciprocità nel campo delle attività lavorative, facilitando quanto più possibile, occasioni di scambio e confronto, volte a favorire contatti con le aziende, istituzioni pubbliche e private, legate al territorio al fine di presentare la produzione artistica e di ricerca, dei vari studenti che all'interno del percorso formativo, si siano messi particolarmente in luce.

Con riferimento a quanto sopra, ogni studente dovrà articolare un progetto personale da definire con il docente, che durante il biennio formativo gli consenta di sviluppare e incrementare, una linea guida di ricerca, in funzione della tesi finale e della sua possibile proposta, da orientare all'ambito produttivo esterno all'istituzione (gallerie, musei, imprese, agenzie, case editrici, ...).

Il corso mira a far apprendere allo studente un modus operandi indispensabile per affrontare il complesso mondo della comunicazione visiva, al fine di acquisire un bagaglio curricolare di fondamentale importanza per lo sviluppo di capacità progettuali.

L'obiettivo è di condurre lo studente a sviluppare, e a mettere in luce, una metodologia progettuale che gli consenta di dare forma al processo creativo, dall'idea alla sua realizzazione, nelle sue fasi caratterizzanti.

L'impiego di metodologie e delle tecniche creative, sempre più richieste e apprezzate nell'attuale mercato del lavoro si attueranno tramite un confronto con la contemporaneità, rivelando competenze associative e interpretative di taglio interdisciplinare attraverso le loro presentazioni e le argomentazioni a esse connesse.

La progettazione finalizzata alla grafica è da considerarsi come l'evoluzione dei metodi di elaborazione, produzione e diffusione della comunicazione visiva.

A tal fine si forniranno all'allievo le giuste procedure e metodologie operative, per sviluppare e potenziare le capacità ideative e creative, in modo da rendere pertinente la loro applicazione nella progettazione, in un'ottica estetica funzionale.

Creare, rinnovare, promuovere idee, utilizzare adeguati strumenti e tecniche di supporto alla comunicazione e alla sua formazione interna ed esterna, fare interagire tradizione e contemporaneità, individuare strategie e nuove possibilità comunicative, insieme alla capacità di generare, identificare, e giudicare un'idea creativa, saranno parte integrante e di fondamentale importanza all'interno del percorso didattico formativo.

Dall'argomento proposto dal docente, lo studente dovrà elaborare un percorso creativo, tramite l'attuazione di un progetto guida che miri a considerare la Progettazione Grafica nella totalità delle operazioni inerenti allo sviluppo dell'idea "tra forma e contenuto". Il procedimento operativo sarà caratterizzato da una serie di fasi distinte e graduali che caratterizzerà in progress il suo percorso individuale attraverso dei contesti.

Fasi evolutive del percorso didattico

- Immagini e pensiero: progettare l'atto creativo – Mappe mentali e concept, metodologie e tecniche della creatività
- Lo spazio operativo "Trasposizione grafica, l'arte della composizione, dare forma allo spazio l'impaginazione,
- Caratteri: viaggio nel mondo del type, dal testo alla pagina.

- Basic Design metodologie e tecniche della comunicazione.
- Cos'è la Grafica Editoriale Lo spazio della ricerca, volto ad approfondimenti, con particolare attenzione ai temi della grafica contemporanea.
- La progettazione grafica: analisi, strutturazione e articolazione del progetto in riferimento al modulo didattico di riferimento (Immagine coordinata, Design Identity, marchio come immagine, come si progetta una Moodboard).
- Gli elementi del libro; identificazione di un tema, progetto, formato, immagine, testo, caratteri, impaginazione grafica, carta, colophon, rilegatura, copertina.
- Il packaging come strumento di comunicazione (progetto estetico, sensoriale, comunicativo).

P.S. per ulteriori approfondimenti si rimanda al PDF allegato alla pagina personale del docente sul sito Istituzionale.

PROGRAMMA del Corso di **PROGETTAZIONE GRAFICA**

Biennio

Prof. Enrico Pusceddu

Il corso tramite le metodiche progettuali, si propone di attuare e dare forma alle diverse fasi del processo creativo, orientando e accompagnando lo studente nella realizzazione di un progetto grafico individuale, nel quale attraverso la ricerca e la sperimentazione, si affronti il complesso mondo della comunicazione visiva inerente la Grafica e la Fotografia.

L'impiego di metodologie creative, supportato dall'implementazione delle tecniche, servirà ad approfondire il bagaglio curricolare indirizzato allo sviluppo di capacità progettuali che mettano in atto, competenze associative e interpretative, di taglio interdisciplinare, attraverso l'incontro e le argomentazioni ad esse connesse.

La progettazione finalizzata alla grafica e alla fotografia sarà analizzata con riferimento all'evoluzione dei metodi di elaborazione, produzione e diffusione della comunicazione visiva.

Creare, rinnovare, promuovere idee, utilizzare adeguati strumenti e tecniche di supporto alla comunicazione e alla sua formazione interna ed esterna, fare interagire tradizione e contemporaneità, individuare strategie e nuove possibilità comunicative, insieme alla capacità di generare, identificare, e giudicare un'idea creativa, saranno parte integrante e di fondamentale importanza all'interno del percorso didattico formativo.

L'obiettivo è di fornire le premesse per un dialogo e una fattiva reciprocità nel campo delle

attività lavorative, facilitando quanto più possibile, occasioni di scambio e confronto, volte a favorire contatti con le aziende, istituzioni pubbliche e private, legate al territorio al fine di presentare la produzione artistica e di ricerca, dei vari studenti che all'interno del percorso formativo, si siano messi particolarmente in luce.

Con riferimento a quanto sopra, ogni studente dovrà articolare un progetto personale da definire con il docente, che durante il biennio formativo gli consenta di sviluppare e incrementare, una linea guida di ricerca, in funzione della tesi finale e della sua possibile proposta, da orientare all'ambito produttivo esterno all'istituzione (gallerie, musei, imprese, agenzie, case editrici, ...).

PROGRAMMA del Corso di **TECNICHE E TECNOLOGIE DELLA GRAFICA**

Triennio

Prof. Enrico Pusceddu

Il corso mira a far confluire nell'ambito della grafica, tecniche e nuove tecnologie, "cultura dell'immagine" nella sua più ampia accezione e "capacità creativa", il proposito generale è di analizzare e approfondire, la trasformazione dell'immagine nelle sue diverse procedure comunicative, tramite il rapporto tra tematiche concettuali (pensare) e soluzioni tecnologiche (fare).

A tal fine si prenderanno in esame le giuste procedure e metodologie operative, per sviluppare e potenziare l'aspetto tecnico in modo duplice: una prima fase sarà caratterizzata dal "laboratorio mentale" alla ricerca dell'idea guida (mutazioni e ramificazioni del pensiero, le idee, tra forma e contenuto), nella seconda fase definita "laboratorio del fare" si metteranno in atto le tecniche manuali e digitali, tramite la ricerca e la sperimentazione.

L'apprendimento e l'approfondimento delle tecniche, si dovrà attuare con un confronto costante tra i materiali e gli strumenti, che definiscono l'espressività del linguaggio, in un primo approccio le tecniche manuali e le tecnologie digitali, saranno prese in esame prima nella loro autonoma espressione, in un secondo momento si analizzerà la loro possibilità d'estensione e interazione.

All'interno della produzione e della ricerca individuale, saranno di fondamentale importanza la presa di coscienza dell'evoluzione dei metodi di elaborazione, produzione, comunicazione ed espansione della grafica nei suoi diversi ambiti caratterizzanti.

Con riferimento a quanto sopra, ogni studente dovrà articolare attraverso varie fasi operative un progetto personale da definire con il docente che caratterizzerà in progress il suo percorso individuale attraverso dei contesti.

Lo sviluppo del lavoro dovrà attuarsi riguardo ai diversi aspetti che coinvolgono i multiformi territori della grafica, dall'immagine di sintesi grafica statica a quella dinamica, dal modello grafico - artistico bidimensionale, a quello tridimensionale, risulta quindi imprescindibile e di fondamentale rilevanza l'acquisizione di una metodologia progettuale e operativa, per la pianificazione e l'organizzazione del "progetto grafico", all'interno di un percorso che coinvolga i diversi processi di produzione, fruizione e consumo dell'immagine.

L'obiettivo è di fornire competenze e conoscenze finalizzate alla formazione di operatori della grafica, che, nei vari campi d'indagine e nelle multiformi realtà del mondo del lavoro, possano fare affidamento su una formazione aggiornata che tenga conto sia delle nuove metodiche operative di comunicazione visiva, sia di metodologie elaborate sull'esperienza delle tecniche classiche.

P.S. per ulteriori approfondimenti si rimanda al PDF allegato alla pagina personale del docente sul sito Istituzionale.

PROGRAMMA CORSO di **TECNICHE E TECNOLOGIE DELLA GRAFICA**

Biennio

Prof. Enrico Pusceddu

Il Corso intende approfondire, la trasformazione dell'immagine nell'ambito Grafico nelle sue diverse procedure comunicative, tramite il rapporto tra tematiche concettuali (pensare) e soluzioni tecnologiche (fare).

A tal fine si prenderanno in esame le tecniche manuali e digitali, tramite la ricerca e la sperimentazione, il tutto finalizzato ad un percorso produttivo che abbia una sua efficace potenzialità riguardo l'ambito produttivo (gallerie, musei, associazioni culturali, imprese e agenzie, case editrici, ... con attinenza al mondo e al sistema produttivo impegnato nella creatività e nella comunicazione visiva.

L'approfondimento delle tecniche e la loro possibilità d'estensione e interazione si dovranno attuare con un confronto costante tra i materiali e gli strumenti in funzione del progetto.

All'interno della produzione e della ricerca individuale, saranno di fondamentale importanza la sperimentazione e la ricerca, finalizzate all'evoluzione dei metodi di elaborazione, produzione, comunicazione ed espansione della grafica nei suoi diversi ambiti caratterizzanti.

Lo sviluppo del lavoro dovrà attuarsi con riferimento a uno dei diversi aspetti che coinvolgono i multiformi territori della grafica, dall'immagine di sintesi grafica statica a quella dinamica, dal modello grafico bidimensionale, a quello tridimensionale, è quindi imprescindibile e di fondamentale rilevanza l'organizzazione di una metodologia

progettuale e operativa, per la pianificazione del “progetto grafico”, all’interno di un percorso che coinvolga i diversi processi di produzione, fruizione e consumo dell’immagine.

Con riferimento a quanto sopra, ogni studente dovrà articolare un progetto personale da definire con il docente, che durante il biennio formativo gli consenta di sviluppare e incrementare, una linea guida di ricerca, in funzione della tesi finale e della sua possibile proposta, da rivolgere all’ambito produttivo esterno all’istituzione (gallerie, musei, imprese, agenzie, case editrici, ...).

Prof. *Enrico Pusceddu*