

Dispensa n° 1:

Tecnologia della Carta Presentazione del corso

aggiornata il 05/10/2024

INDICE

1) CARTA	pagina 2
2) PAPER DESIGN	pagina 2
3) TECNOLOGIA DELLA CARTA	pagina 3
3.1) Prodotti editoriali cartotecnici	pagina 3
3.2) Paper's bas-relief	pagina 3
3.3) Tactile Design	pagina 3
3.4) Paper Merchandising	pagina 3
3.5) Cardboard e packaging	pagina 3
4) STRUTTURA DEL CORSO	pagina 4
4.1) Obbiettivi teorici	pagina 4
4.2) Obbiettivi laboratoriali	pagina 4
4.3) Programma e calendario	pagina 4
4.4) Compilazione scheda studente	pagina 4
4.5) Materiale necessario	pagina 4
4.6) Cartella condivisa sul Drive	pagina 4
4.7) Mail	pagina 4
4.8) WhatsApp	pagina 5
4.9) Bibliografia	pagina 5
4.10) Modalità di svolgimento dell'esame	pagina 5
4.11) Superare il corso	pagina 5
4.12) Collaborazioni e sponsorizzazioni	pagina 5
4.13) Paper Design a Ca'Pesaro	pagina 6

1) CARTA

La carta è un materiale antico e domestico, dalla superficie granulosa e organica, capace di assorbire la luce con tanta morbidezza, restituendo colori brillanti e bianchi cristallini.

Ha accompagnato la storia dell'uomo fin dall'antichità, divenendone sua depositaria. I ritrovamenti più antichi ne testimoniano l'esistenza dal II° secolo aC in Cina, ma la leggenda più diffusa indica Ts'ai Lun, dignitario della corte imperiale cinese, suo scopritore nel 105 d.C, creando dei fogli tramite brandelli di stoffa usata e reti da pesca. In occidente arrivò verso la metà dell'VIII secolo sostituendo, a partire dalla metà del XIII° secolo, la funzione che fino ad allora era stata svolta prima dal papiro poi dalla pergamena. È quest'ultimo supporto che ha lasciato in eredità l'etimologia del nome in diverse culture tra cui l'inglese "paper", il francese "papier", lo spagnolo "papel". Il termine italiano invece, secondo alcune fonti, viene fatto risalire al termine greco charàssō, tradotto in latino Charta, che significa incidere, secondo altre è riconducibile al termine quarta = foglio piegato in modo da ottenere quattro pagine.

In questo ultimo ventennio, grazie alle nuove tecnologie e allo sviluppo della ricerca, la carta ha conosciuto molteplici nuovi settori di applicazione, investendo sempre più il nostro quotidiano. Sono tante le forme attraverso le quali si presenta. La carta più sottile prodotta a mano ha uno spessore di mm. 0,003 (30 micron), si chiama "Tengujo" ed è prodotta in Cina. Da 140 grammi (=peso di un metro quadro di superficie) fino a 360 circa si parla di cartoncino, oltre al quale si passa al cartone, materiale molto variegato nelle sue forme, le cui applicazioni sono in continuo sviluppo. Il cartone infatti può essere composto da più strati che accoppiano fogli piatti e ondulati. È in grado di raggiungere spessori e consistenze tali da essere utilizzato anche per la produzione di mobili e non solo. Nel 2016 una società olandese ha progettato una casa composta quasi interamente in cartone. Si tratta della Wikkellhouse, garantita per durare tra i 50 e i 100 anni. Un progetto per far fronte ai cambiamenti climatici, riciclabile al 100%.

Con questi parametri è possibile intuire quanto notevoli siano le possibilità di applicazione di questo materiale composto al 97% da polpa di cellulosa comunemente ricavata da abeti e pioppi appositamente coltivati per la sua produzione.

2) PAPER DESIGN

Con il termine Paper design, si definiscono tutti i progetti editoriali cartotecnici, di illustrazione e video animazione, ideati per la riproduzione industriale, il cui il materiale principale è costituito dai fogli in carta, cartoncino o cartone.

Il settore del paper design è un ambito sviluppatosi in questo ultimo ventennio non ancora ben definito nelle sue molteplici sfaccettature. I settori in cui si applicano i progetti di paper design sono: editoria, merchandising, arredo, architettura, illustrazione editoriale e pubblicitaria, packaging, imballaggio, scenografia, animazione. In questo panorama va inclusa anche l'antica tradizione dei libri con meccanismi che generano movimento e tridimensionalità, noti con il termine "pop-up", dove la paper engineering trova le sue espressioni più sofisticate. Una pratica che affonda le radici nel quattordicesimo secolo, proseguendo longeva fino ai giorni nostri.

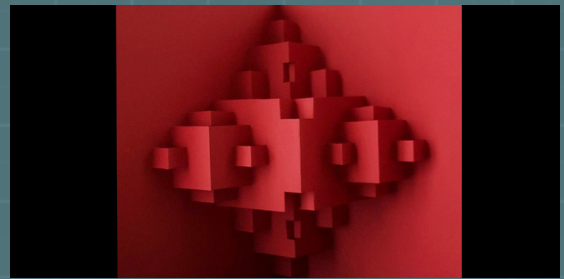

3) TECNOLOGIA DELLA CARTA

Tecnologie della carta è un corso di approfondimento e specializzazione nell'ambito del paper design. Eccone descritti alcuni settori.

Prodotti editoriali cartotecnici

La **paper engineering** applicata al settore editoriale permette la creazione di libri con pagine dotate di meccanismi che producono tridimensionalità e movimento attraverso l'uso delle tecniche note come pop-up. La progettazione dei tracciati per la fustellatura consente di rimodellare i libri nel loro aspetto estetico e concettuale, trasformando il supporto in contenuto.

Paper's bas-relief

Il **paper's bas-relief** è una tecnica di illustrazione tramite la quale si ottengono immagini tridimensionali grazie all'uso di segmenti in cartoncino, sormontati e distanziati tra di loro. Il risultato è un'immagine tattile distribuita in più livelli, ricca di ombreggiature e plasticità.

Tactile design

Le composizioni in **tactile design** sono piccole scenografie realizzate in cartoncino, tridimensionali a tuttotondo. Servono ad ottenere un'immagine da fotografare e utilizzare con le stesse modalità con cui si utilizza un'illustrazione, ma possono fungere anche da set video o allestimento. In questi casi si parla di paper set e di paper scenography. Il paper's bas-relief e il tactile design sono tecniche spesso utilizzate nel settore pubblicitario.

Paper merchandising

Nel settore del **merchandising** vengono prodotti una moltitudine di oggetti realizzati in carta. Grazie all'eco-sostenibilità di questi progetti e ad un pubblico sempre più attento verso scelte rispettose dell'ambiente, l'uso di materiali in cellulosa sta diventando una scelta sempre più praticata.

Cardboard e packaging

Cardboard è un materiale molto variegato, il cui utilizzo è oggetto contemporaneo di ricerca. Il settore del packaging da sempre trova nel cartone, il suo più diffuso supporto.

4) STRUTTURA DEL CORSO

Ciascuna lezione è composta da una parte teorica e una laboratoriale.

4.1) Obiettivi teorici:

- conoscenza della materia carta attraverso la sua storia, le sue caratteristiche tecniche, percettive e commerciali
- conoscenza delle fasi di progettazione nell'ambito del paper design industriale
- conoscenza della filiera di produzione
- esperienza di ricerca sui contenuti
- conoscenza delle tecniche di realizzazione dei tracciati di fustella
- conoscenza delle basi della fotografia still life
- conoscenza dei sistemi di stampa e nobilitazione più comunemente utilizzati in ambito editoriale

4.2) Obiettivi laboratoriali: durante lo svolgimento del programma vengono sviluppati un determinato numero di progetti descritti nella dispensa "2. Calendario e programma".

Ciascun elaborato, dovrà essere consegnato correlato di foto e video da realizzate con le modalità descritte nella dispensa "6. Photo still life".

La consegna delle foto avviene tramite il servizio Wetransfer:

<https://wetransfer.com/>

Tutorial wetransfer:

<https://www.youtube.com/watch?v=Vu0otNnMGR8>

4.3) Programma e calendario, si trovano nella dispensa "2. Calendario e programma".

4.4) Compilazione scheda studente. È presente nella cartella condivisa in drive nella sezione "1. Teoria". È necessaria per convalidare l'iscrizione al corso. Ecco le azioni da fare:

- scaricare la scheda
- rinominare il file scheda studente con il proprio nome cognome
- compilata la scheda in ogni sua voce
- rispedire la scheda al docente.

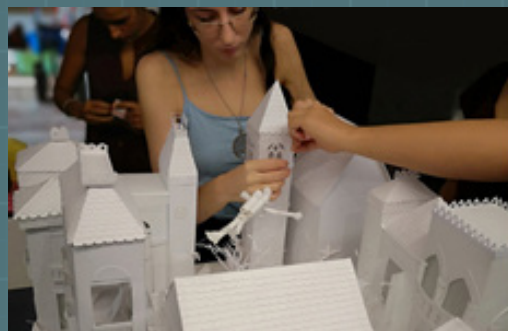
4.5) Materiale necessario: la lista dei materiali è elencata nella dispensa "3. Materiali" presente nella cartella condivisa in drive.

4.6) Cartella condivisa sul Drive. Le dispense, i riferimenti fotografici e i files vari necessari per lo studio e lo sviluppo dei progetti, vengono messi a disposizione attraverso una cartella condivisa in Drive. Vi si accede su invito da parte del docente, che avverrà dopo l'iscrizione al corso e la comunicazione della mail istituzionale da parte dello studente.

All'interno della cartella in Drive si trovano le seguenti tre cartelle:

- **1. Teoria:** è la cartella che contiene le dispense teoriche. Il materiale verrà caricato in concomitanza allo sviluppo del programma.
- **2. Esercitazioni:** è la cartella che contiene le dispense e tutti i materiali necessari per la realizzazione di ciascuna esercitazione. Il materiale verrà caricato in concomitanza allo sviluppo del programma.
- **3. Studenti:** è la cartella a disposizione, per la condivisione di materiale individuale tra studente e docente.

4.7) Mail. Il canale ufficiale di comunicazione è la mail istituzionale del docente: dario.cestaro@accademiaavenezia.it

4.8) WhatsApp. Per agevolare le comunicazioni urgenti, la condivisione di video e immagini utili al corso, viene utilizzato un apposito gruppo WhatsApp al quale è possibile accedere mandando la richiesta al numero di cellulare 3497764506.

WhatsApp va usato esclusivamente all'interno del gruppo apposito e non tramite messaggi privati.

4.9) Bibliografia: è consigliata la lettura del seguente volume:

Incontro con la carta di Sandro Tiberi. Chiaredizioni publisher.

Un libro che spiega le caratteristiche della carta, la storia, le differenti tipologie e i metodi di fabbricazione. Scritto da Sandro Tiberi, uno dei più illustri mastri cartai italiani.

<https://www.chiaredizioni.it/prodotto/incontro-con-la-carta/>

Elements of pop-up di David Carter e James Diaz. Little Simon publisher.

Il migliore manuale di pop-up design mai prodotto, con elementi pop-up realmente presenti. Lo si trova su Amazon in lingua inglese <https://www.amazon.it/Elements-Pop-Up-Aspiring-Paper-Engineers/dp/0689822243>

Story di Robert McKee. Editori vari per la coedizione italiana.

Contenuti, struttura, stile, principi per la sceneggiatura e per l'arte di scrivere storie. Questo volume è un utile riferimento per approfondire i concetti di storytelling, ambientazione e contenuto in relazione ai progetti che vengono sviluppati durante il corso.

4.10) Modalità di svolgimento dell'esame.

I requisiti per accedere all'esame sono:

- realizzazione di tutti i progetti descritti nel programma
- consegna di ciascun progetto nella modalità indicata nel paragrafo "Esercitazione", della dispensa associata
- n° 2 revisioni per ciascun progetto

L'esame avrà luogo nella sessione estiva e consiste nella valutazione degli elaborati realizzati durante il corso ed una prova orale relativa ai contenuti trattati.

Le competenze richieste sono:

- perizia tecnica e pulizia nella realizzazione degli elaborati
- perizia nella realizzazione delle foto degli elaborati
- spettacolarità dell'opera
- valore dei contenuti
- efficacia del progetto in relazione agli obiettivi e al target a cui è rivolto.

4.11) Superare il corso. Tecnologia della carta è un corso molto tecnico che tratta più argomenti diversi fra loro. Per questo motivo, al fine del superamento dell'esame conclusivo è indispensabile consultare le dispense, partecipare alle lezioni e sviluppare gli elaborati in aula, seguiti dal docente.

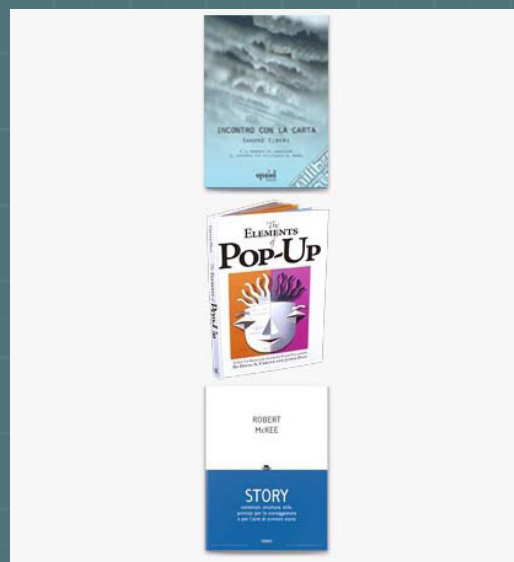
4.12) Collaborazioni e sponsorizzazioni. Il corso Tecnologia della carta ha conosciuto negli anni svariate collaborazioni e sponsorizzazioni con agenzie esterne all'Accademia di Belle Arti, attraverso le quali è stato possibile diffondere il lavoro svolto dagli studenti. Ecco alcune tra queste collaborazioni:

2019 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale contest per la realizzazione di un leporello in paper cutting come dono di rappresentanza

2019/20 Fondaco dei Tedeschi realizzazione dell'allestimento delle 12 vetrine e degli interni del centro commerciale

2023/24 Apogeo Editore contest per la realizzazione della copertina della ristampa del libro "La terra è di tutti" di Ferdinando Camon.

2023/24 Pellegrini spa realizzazione delle opere di paper cutting come allestimento della mostra "100 anni di Pellegrini" presso la Venezia Heritage Tower

2023/24 Nova Charta edizioni contest per la realizzazione della copertina della rivista Charta dedicata al centenario della morte di Giacomo Puccini

4.13) Paper Design a Ca'Pesaro. Con cadenza quasi annuale, la prestigiosa Galleria Internazionale d'Arte Moderna Ca'Pesaro a Venezia, ospita nella project room al piano terra, la mostra "Paper design" dedicata alle migliori opere realizzate dagli aglievi del corso Tecnolga della Carta dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.

Dario Cestaro

