

Un nuovo capitolo nella stampa d'arte: la tecnica ai pigmenti di carbone

Fino ad oggi, la produzione di immagini è rimasta in bilico tra i metodi tradizionali (stampa fotografica, litografia, serigrafia) lenti, costosi ma capaci di risultati di grande bellezza fisica, e procedimenti di nuova generazione, più veloci, in grado di consentire un grande controllo della qualità dell'immagine, ma limitati sul piano della produzione fisica del prodotto finale. I due punti deboli della produzione digitale, in particolare, si sono rivelati la scarsa resistenza alla luce e l'impossibilità di utilizzare supporti di grande qualità.

La tecnologia della stampa ai pigmenti di carbone consente di superare questi limiti, offrendo al processo digitale un'uscita stabile nel tempo e la possibilità di utilizzare qualunque tipo di supporto. Nata per realizzare stampe di medie dimensioni (dal 20x30 al 42x60cm) in bianco e nero, questa tecnologia "disegna" l'immagine sulla carta utilizzando quattro canali di grigio diversi, dai toni più chiari, vicini al bianco, a quelli più scuri, vicino al nero profondo. L'immagine è formata da pigmenti di carbone, probabilmente uno dei materiali più stabili che ci sia in natura, in soluzioni diverse: la totale assenza di elementi chimici attivi, unita all'uso di carte a Ph neutro, consentono la certezza della durata nel tempo dell'immagine, anche se sottoposta alla luce di esposizione in interni per un lungo periodo di anni.

Inoltre nel caso di immagini di origine fotografica, oppure di grafiche contraddistinte da sottili sfumature, la stampa a pigmenti di carbone consente, proprio grazie all'impiego di quattro canali diversi, di raggiungere una gamma tonale pressoché impensabile con mezzi tradizionali, vicina a quella di tecniche raffinate come la stampa al platino, e pienamente adatta alla produzione di stampe d'arte e di immagini fotografiche del tipo *fine art*. Infine questa tecnologia rappresenta la prima possibilità per ottenere stampe di grande bellezza fisica in bianco e nero partendo da una ripresa digitale, e rappresenta perciò un ampliamento delle frontiere della tecnologia e nello stesso tempo un recupero della preziosità di materiali tradizionali.

Le Edizioni d'arte Saturnia rappresentano uno dei primi centri in Europa che utilizzano questa tecnologia, e ampliano così l'offerta per fotografi, artisti, gallerie, per singole copie o piccole tirature di opere di grafica e di fotografia.

I vantaggi della stampa a pigmenti di carbone

Rispetto a tutti gli altri procedimenti sinora adottati per la creazione di multipli, la stampa a pigmenti di carbone ha il principale vantaggio di consentire l'utilizzo di una pluralità di supporti, sia di origine fotografica, sia provenienti dalla tradizione delle arti grafiche. L'artista e lo stampatore possono così graduare il livello del bianco, la tonalità (prodotta dall'interazione tra pigmenti e supporto), la dimensione e lo spessore dell'opera da stampare. Questa libertà è limitata

solamente dalla necessità di utilizzare materiali chimicamente puri, a pH rigorosamente neutro, per poter garantire sia la qualità d'archivio, sia la libera esponibilità delle opere.

Per quanto il risultato possa variare da supporto a supporto, rimane costante la vastissima gamma tonale a disposizione, che consente di non “chiudere” mai le ombre e di mantenere il dettaglio anche nelle luci più alte, la caratteristica più clamorosa del processo a pigmenti di carbone dovuta alla divisione dell'immagine su quattro canali di stampa diversi. Per quanto riguarda in generale la grafica, la possibilità di utilizzare carte marcate, assieme alla grande profondità dei neri, consente di arricchire l'immagine di una tramatura ricca senza compromissioni sul piano della leggibilità del dettaglio.

Quali sono gli originali ideali

Ogni tipo di originale (negativo, lastra fotografica, diapositiva, stampa) può essere usato come fonte del processo. I risultati ideali ovviamente si ottengono dall'originale più “ricco” disponibile: nel caso della fotografia, dal negativo originale o da una diapositiva (spesso immagini in bianco e nero straordinarie si “nascondono” dietro diapositive o negativi a colori), mentre nel caso di un disegno o di un'opera grafica qualunque originale su carta può fare da matrice, meglio se in dimensioni non superiori al 20x30 cm.

Il processo di lettura e di analisi dell'immagine è strettamente manuale, e spiega la differenza tra il costo della prima copia e delle successive. Per questo motivo, nel caso di negativi in bianco e nero, può essere utile la fornitura di una stampa campione che consenta di identificare con precisione le “intenzioni” dell'artista. Può anche venir concordata una procedura in base alla quale Saturnia fornisce all'artista un provino in formato ridotto (20x30 cm) per l'approvazione prima di realizzare la stampa finale. In questo caso, il costo della creazione della matrice viene assorbito dal provino, e le stampe effettive hanno il costo di quelle di tiratura.

A chi può interessare la stampa a pigmenti di carbone

Gli utenti interessati sono tutti quelli interessati alla produzione di opere d'arte in bianco e nero. In particolare: i fotografi che intendono realizzare un portfolio di prestigio, oppure cartelle in piccola tiratura per la vendita, o ancora delle immagini per esposizione; le istituzioni che intendono realizzare mostre partendo da originali di diversa origine e qualità; gli artisti che vogliono realizzare tirature limitate da opere in bianco e nero. Il processo si rivela particolarmente prezioso nel caso di originali antichi di piccole dimensioni, difficili da valorizzare ed esporre, o di opere di cui è rimasta solo la matrice negativa: in questo caso, la stampa a pigmenti di carbone è l'unica oggi a consentire di riprodurre la gamma di tonalità che era abituale nei processi della seconda metà dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento.

Inoltre la stampa a pigmenti di carbone offre per la prima volta la possibilità di effettuare delle stampe di profilo elevatissimo partendo da riprese digitali, sia pure nei limiti di formato consentiti dalla qualità dell'originale (per ottimizzare il risultato, il file deve essere inviato alla stampante a 720 dpi). Gli originali possono essere codificati in uno dei formati standard (TIFF, JPEG, EPS) su CD o su cartuccia Zip.

Le stampe a pigmenti di carbone sono inoltre il complemento ideale, prezioso, per completare un arredamento di prestigio e per allestire spazi nei quali la parte espositiva abbia un elevato contenuto estetico.

Materiali e formati disponibili

I materiali potenzialmente disponibili sono pressoché infiniti, e Saturnia ne ha scelto alcuni sia per la certezza della qualità d'origine, sia per la bellezza del risultato finale. Per quanto sia possibile utilizzare anche supporti diversi, ricordiamo che solo che questi ci è possibile garantire la qualità di archiviazione e la certificabilità dei prodotti.

1. Hahnemühle Rag – *La più antica cartiera tedesca ha messo a punto questo prodotto unendo la sua esperienza di carte per tirature d'arte con le più moderne tecnologie di preparazione dello strato ricevente. Simile al tatto alle carte d'arte, la Rag consente tuttavia di mantenere una precisione di punto e di dettaglio simile a quella delle carte fotografiche, in presenza di una gamma tonale pressoché infinita.. L'assenza di sbiancanti chimici e la purezza sono garantiti da una lunga serie di certificazioni. I pigmenti di carbone su questa carta prendono una tonalità leggermente calda. Con ogni probabilità, la carta perfetta per la stampa a pigmenti di carbone, sia per l'esposizione, sia per la lunga conservazione. Il costo elevato è compensato dalla qualità del risultato, specie per chi ha un'interpretazione fine art della fotografia. Disponibile nella grammatura di 188 g/m² e nei formati 21x29,5, 30x42, 33x48 e nel 42x59,5 cm.*

2. Archival Photo Matte – *Una carta realizzata apposta per unire la lunghissima conservazione e un punto di bianco che consente di ottimizzare tutte le sfumature del processo fotografico. L'impressionante capacità di descrivere i minimi dettagli ne fa il supporto ideale per immagini fotografiche di alta qualità. I pigmenti su questa carta prendono una tonalità neutra leggermente fredda. Disponibile nella grammatura da 196 g/m² nei formati 30x42 e 33x48 cm.*

3. Magnani Pescia 3016 – *Uno dei prodotti più classici di una delle più antiche cartiere italiane, una marcata leggera prodotta con solo cotone, priva di qualunque intervento chimico e di sbiancanti. Il colore di base cremato contrasta in modo interessante con la resa molto neutra degli inchiostri. La marcatura limita appena la capacità di ricevere il dettaglio, mentre i toni profondissimi dei neri rendono questa carta l'ideale per le tirature di grafiche d'arte. Disponibile nella grammatura da 166 g/m² nel classico formato delle tirature d'arte 35x50 cm e inoltre nel*

42x59,5 cm. È disponibile anche il formato 25x35 cm, anche se in questo caso la marcatura risulta leggermente sproporzionata rispetto alla dimensione del foglio.

3. Somerset Aquerello – *Un cartoncino leggermente marcato caratterizzato dal bianco splendente della superficie ricevente. Di grande consistenza malgrado la grammatura di 196 g/m² e capace di una resa molto vivida del dettaglio fotografico. I neri fondi sono neutri, mentre i grigi vibrano delle tonalità normalmente associate al platino, nella tradizione della stampa fotografica d'arte. Disponibile nel formato 33x48 cm e, su richiesta, nel 42x60.*

Motivi tecnici (la necessità che i pigmenti non fuoriescano dall'area del foglio) ci impongono di mantenere un margine minimo attorno all'area stampata. Consigliamo sempre, tuttavia, il mantenimento di un margine notevole attorno all'immagine, nella tradizione della stampa d'arte, per farne risaltare maggiormente i valori tonali.

Tutte le stampe delle Edizioni d'arte Saturnia vengono fornite con un certificato di tiratura che attesta il numero di copie realizzate, incluse le prove d'artista, l'eventuale riconoscibilità della tiratura per firma e contrassegno dell'autore e la qualità d'archivio e di esponibilità alla luce. A richiesta sul bordo delle carte d'arte può venir apposto il timbro a secco dello stampatore.

Listino prezzi IVA inclusa.

Carta	Formato	Prezzo in euro per la prima stampa	Prezzo in euro per le stampe successive
Hahnemühle rag	21x29,5	24	14
Hahnemühle rag	30x42	32	20
Hahnemühle rag	33x48	34	22
Hahnemühle rag	42x59,5	42	27
Archival matte	21x29,5	20	12
Archival matte	30x42	25	16
Archival matte	33x48	28	18
Magnani 3016	25x35	20	12
Magnani 3016	35x50	28	18
Magnani 3016	42x60	37	24
Somerset Aquerello	33x48	34	22
Somerset Aquerello	42x60	42	27