

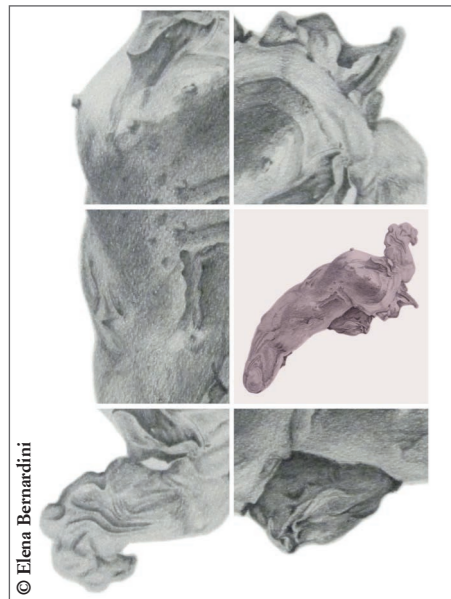
The Competition for the Cover Image

11-12 2021

Proposal by XY Editorial Team

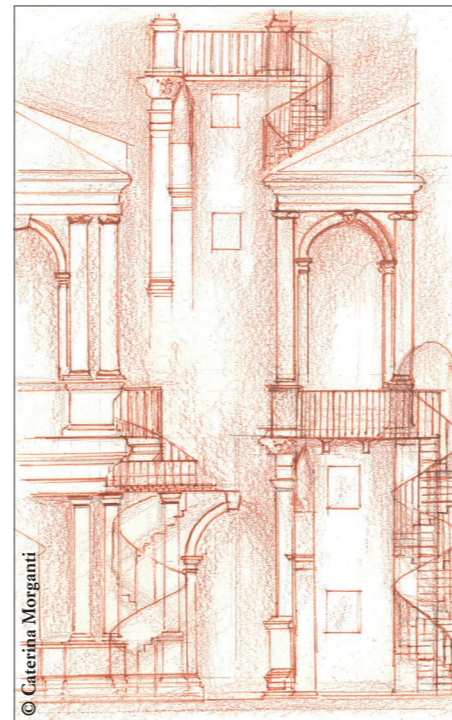
At the end of the issue, the journal publishes all the proposals received for the cover image and thanks the authors who joined the 'Freehand Thoughts' competition.

© Elena Bernardini

© Antonio Amado Lorenzo

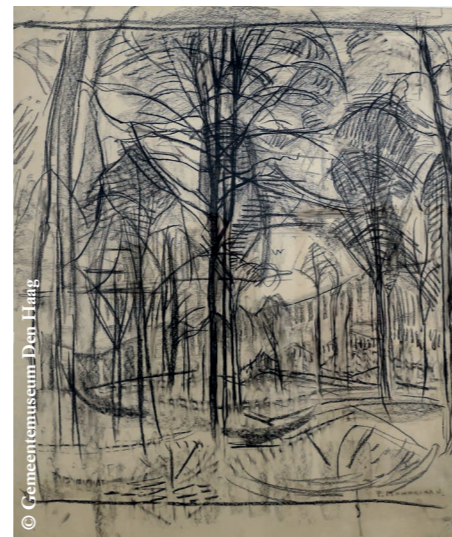
© Caterina Morganti

© Ruggero Lenci

© Rosario Marrocco

© Gemeentemuseum Den Haag

11-12 2021

Il concorso per l'immagine di copertina

Proposta della Direzione e Redazione di XY

A chiusura del numero, la rivista pubblica tutte le proposte ricevute per l'immagine di copertina e ringrazia autori e autrici che hanno aderito al concorso "Pensieri a mano libera".

In the Meanderings of Mind. Digital processing of the drawing on rough paper, 2021.

Nei meandri della mente. Elaborazione digitale del disegno su carta ruvida, 2021.

Elena Bernardini

Our mind produces more articulated thoughts than we can often communicate, faster and in more directions than our hand can trace. When the lights and shadows of our thoughts condense into images, thanks to drawing they become complex places, rich in nuances and spots to explore, interpret, and recombine. These places invite us to see beyond the shapes and to identify new grids for new possible interpretations, overcoming enclosures and predetermined patterns.

La nostra mente produce pensieri più articolati di quanto spesso riusciamo a comunicare, con maggiore velocità e in più direzioni di quante la mano sia in grado di tracciare. Quando le luci e le ombre dei nostri pensieri si condensano in immagini, grazie al disegno diventano luoghi complessi, ricchi di sfumature e antri da esplorare, interpretare e ricomporre. Luoghi che ci invitano a vedere oltre le forme, a individuare nuove griglie che consentano nuove possibili chiavi di lettura, che travalicano gabbie e schemi predefiniti.

Franco Purini. Oil on canvas, 70x100 cm, 2021.

Franco Purini. Olio su tela, 70x100 cm, 2021.

Ruggero Lenci

The image depicts Franco Purini on a canvas painted to celebrate his 80th birthday. It is an allegorical composition: behind Purini there is one of his famous Roman creations and a sculptural drawing by the artist himself. But also the fabric of the clothes derives from his drawings, as well as the other elements: those on the faces of the cube in the left hand and those of the graphics on the scroll in the right hand, which holds two India ink pens instead of the classic brushes.

L'immagine raffigura Franco Purini in una tela dipinta in occasione dei suoi 80 anni. È una composizione allegorica, nella quale alle spalle di Purini sono presenti una sua nota realizzazione romana e un suo disegno scultoreo. Ma anche le stoffe dei vestiti derivano da suoi disegni, nonché gli altri elementi: quelli sulle facce del cubo nella mano sinistra e quelli dei grafici sulla pergamena nella mano destra che, al posto dei classici pennelli, impugna due penne a inchiostro di china.

Büyük Hendek. Freehand on the tablet, Art Studio app, 2014.

Büyük Hendek. Dibujo a mano alzada en tableta, Art Studio app, 2014.

Amado Lorenzo A., Fraga López F. (2015), *The Digital Draftsman / El dibujante digital*, «EGA Expresión Gráfica Arquitectónica», 25, pp. 108-119 (doi: 10.4995/ega.2015.3330).

Antonio Amado Lorenzo

This image was drawn by freehand on an Ipad tablet several years ago from a balcony of an old house at the Büyük Hendek, very close to the Galata Tower in Istanbul, looking to the Eminönü zone, on the other side of the channel. I used then a very rudimentary stylus: a simple aluminum pencil with a metallic felt tip. The e-pencil hadn't been invented yet... Many artists are prejudiced about this kind of "electronic" drawing, but I think that this is just another technique to add to the traditional ones: pencil, pen, watercolor, etc. And all of them can continue to live in perfect harmony. So, the drawing is as good or bad as the draftsman is. The same as in music, instruments do not play by themselves. In the same way, if what is important is the text, no one should waste a single minute discussing traditional or electronic books. Drawing on a tablet is a very pleasant experience, at least for me, like drawing with a pencil on a marble table, very smooth. It has a lot of advantages such as using different layers, changing colors quickly, or correcting if necessary.

Esta imagen se realizó a mano alzada en un Ipad hace varios años, desde el balcón de una antigua casa de Büyük Hendek, muy cerca de la Torre Galata en Estambul, mirando hacia la zona de Eminönü, al otro lado del canal. Por aquel entonces, utilizaba un estilo muy rudimentario: un simple lápiz de aluminio con punta de fieltro metálica. Todavía no se había inventado el lápiz electrónico... Muchos artistas muestran sus prejuicios contra este tipo de dibujo "electrónico", pero yo creo que no sería más que otra técnica que añadir a las tradicionales: lápiz, bolígrafo, acuarela, etc. Todas pueden convivir en perfecta armonía. Por tanto, el dibujo es tan bueno o malo como el dibujante. Como en la música, los instrumentos no se tocan solos. Del mismo modo, si lo que importa es el texto, nadie debería perder ni un minuto discutiendo sobre libros tradicionales o electrónicos. Dibujar en tableta es una experiencia

muy agradable, al menos para mí, como dibujar con un lápiz sobre una mesa de mármol, muy suave. Tiene muchas ventajas, como el uso de diferentes layers, la posibilidad de cambiar rápidamente de color o corregir si es necesario.

Dialogue with Space (in the Middle). Freehand drawing, pencil on paper, 20x15 cm, 2021.

Dialogo con lo spazio (intermedio). Disegno a mano libera, matita su carta, 20x15 cm, 2021.

Rosario Marrocco

At any moment the physical space and the thinking space can close or open. But in any case (or half-way) they allow themselves dialogues. Constant conversations between man and space. In ogni momento lo spazio fisico e lo spazio del pensiero possono chiudersi o aprirsi. Ma in ogni caso (o momento intermedio) si concedono dialoghi. Conversazioni costanti tra uomo e spazio.

Horizontality and Verticality. Hand drawing, pencil, ink and charcoal, 15x24 cm, 2021.

Orizzontalità e verticalità. Disegno a mano, matita, inchiostro e carboncino, 15x24 cm, 2021.

Caterina Morganti

Reflections on shapes and relationships in the visual perception of communication. Geometry and graphics of the overlaps: horizontality and verticality.

Riflessioni su forme e relazioni nella percezione visiva della comunicazione. Geometria e grafica delle sovrapposizioni: orizzontalità e verticalità.

Narrative Signs. Piet Mondrian, *Forest*, 1912. © Gemeentemuseum Den Haag.

Grafie narranti. Piet Mondrian, *Foresta*, 1912. © Gemeentemuseum L'Aia.

XY Editorial Team / Direzione e Redazione di XY Universal synthesis of form quickly fixed in graphic notes produced by mind and hand. Signs establish new connections between intelligible and sensible forms of reality.

Sintesi universale della forma fissata rapidamente in appunti grafici, prodotti dalla mente e dalla mano, che istituiscono nuovi rapporti tra le forme intelligibili e quelle sensibili della realtà.

Call for Papers – Freehand thoughts are those variously represented with images that resemble them by figurative or conceptual analogy, thanks to the association of ideas and sensations. The theme of this issue of the journal concerns manual drawing as a privileged expression of mental processing: it was widely discussed at the second annual travelling meeting of *XYdigitale*, starting with contributions by Alessandra Cirafici, Paolo Giordano, and Ornella Zerlenga. It is a theme that may appear obsolete compared to the digital contemporaneity of representation or taken for granted due to the evidence of the statement, but at present it is prompted by two considerations. First, the various shapes of analogical representation – from the drawn figure to the painted one, from the scheme to the diagram, from the collage to the *maquette* – are opportunities for critical thinking about space and reality not overcome by computerized analytical procedures. Consequently, for this thought to be conveyed with incisiveness and clarity, the in-depth study of manual communication tools and techniques should be guaranteed in the training programs in the schools of Architecture, Engineering, and Design. In this historical moment marked by the Digital Twin, the proposal to reintroduce the reflection on this foundational dimension of doing – in Architecture, Product Design, Fashion, Visual Arts, etc. – underlies a cultural tension and, in a certain sense, an act of critical resistance (understood as the will for conscious action in the processes of contemporary acceleration) that put back at the centre the relationships of coexistence between the intelligible forms in the

conscience and those sensitive ones in reality. These relationships take place precisely in expressive practices that are also authentic ‘tactile’ experiences. In fact, at the centre of this practical field, there is no visual perception but the gestural and material transversality of communication, therefore an unavoidable multi-sensory activity that includes the physical component of the produced image. The self-referential calligraphic act, linked to the needs of recognition and ‘signature’, is not of interest here because the focus is on how geometry and graphics allow you to explain things to yourself and/or to others through approximations, superimpositions, and successive remakes. The freedom of thought is at stake, not that of the hand! A mental image can be quickly fixed in a graphic draft but can also generate a completed figure with time. In the first case, the sketch allows the control of the idea, which becomes more aware through it; in the second case, the slow and detailed execution triggers a cognitive process that opens up from the private sphere to the public one. Unfortunately, many teachers see that students are working less and less in a free-hand way, they feel the uncertainty of drawing a line with decisiveness on an empty ‘area’, or they witness their embarrassment when faced with the request to represent what students have in mind instead of describing it in words. This is why it is important to reopen the debate on the role of analogue tools and techniques in analysis and design, also by comparing the national framework of teaching and research with European schools where this practice enjoys greater attention and is strongly present.

Richiesta di contributi – I pensieri a mano libera sono quelli variamente rappresentati con immagini che ad essi assomigliano per analogia figurativa o concettuale, in virtù dell’associazione di idee e sensazioni. Il tema di questo numero della rivista riguarda il disegno manuale come espressione privilegiata dell’elaborazione mentale: se ne è ampiamente discusso al secondo *meeting* annuale itinerante di *XYdigitale*, a partire dagli interventi di Alessandra Cirafici, Paolo Giordano e Ornella Zerlenga. È un tema che può apparire superato dalla contemporaneità digitale del rappresentare, oppure scontato per l’evidenza dell’affermazione, ma nel momento attuale è sollecitato da due considerazioni. Anzitutto, le varie forme di rappresentazione analogica – dalla figura al tratto a quella dipinta, dallo schema al diagramma, dal collage alla *maquette* – sono opportunità di pensiero critico sullo spazio e sulla realtà non superate dalle procedure analitiche informatizzate. Di conseguenza, affinché tale pensiero sia veicolato con incisività e chiarezza, l’approfondimento degli strumenti e delle tecniche manuali di comunicazione dovrebbe essere garantito nei programmi formativi nelle scuole di Architettura, di Ingegneria e di Design. In questo momento storico segnato dal Digital Twin, la proposta di rilanciare la riflessione su questa dimensione fondativa del fare – in architettura, nel design del prodotto, nella moda, nelle arti visive, ecc. – sottende una tensione culturale e, in un certo senso, un atto di resistenza critica (inteso come volontà di azione consapevole nei processi di accelerazione contemporanea) che rimettono al centro i rapporti di coesistenza tra le forme intelleggibili nella coscienza e quelle sen-

sibili nella realtà, rapporti che si inverano proprio nelle pratiche espressive che consentono anche un’esperienza “tattile” autentica. Infatti, al centro di questo campo operativo non c’è la percezione visiva ma la trasversalità gestuale e materiale della comunicazione, dunque una ineludibile multisensorialità che include la componente fisica dell’immagine prodotta. L’atto calligrafico autoreferenziale, legato ad esigenze di riconoscibilità e di “firma”, in questa sede non interessa poiché l’attenzione è rivolta ai modi con i quali la geometria e la grafica consentono di spiegare le cose a se stessi e/o ad altri tramite approssimazioni, sovrapposizioni e rifacimenti successivi: è in gioco la libertà del pensiero, non quella della mano! Un’immagine mentale può essere fissata rapidamente in un appunto grafico, ma può anche generare una figura compiuta con tempi lunghi. Nel primo caso lo schizzo consente il controllo dell’idea, che tramite esso diventa più consapevole; nel secondo caso l’esecuzione lenta e dettagliata innesca un processo conoscitivo che dalla sfera privata si apre a quella pubblica. Purtroppo molti/e docenti vedono che studenti e studentesse lavorano sempre meno a mano libera, ne avvertono l’incertezza nel tracciare con decisione una linea su un “campo” vuoto, oppure assistono al loro imbarazzo di fronte alla richiesta di rappresentare ciò che hanno in mente invece di descriverlo a parole. Per questo è importante riaprire il dibattito sul ruolo degli strumenti e delle tecniche analogiche nell’analisi e nel progetto, anche confrontando il quadro nazionale della didattica e della ricerca con le scuole europee dove questa prassi gode di maggiore attenzione ed è fortemente presente.