

Corso di PITTURA (Triennio)
TRACCIA PER UN PROGRAMMA DIDATTICO

PREMESSA

La disciplina della Pittura è strettamente intrecciata a modi e a tecniche consolidate e variamente articolate all'interno della Storia dell'Arte. Tuttavia nelle forme contemporanee si presenta come disciplina complessa, spesso attraverso una modalità transmediale che non può essere ignorata, ma deve essere considerata come parte – complementare o determinante – della formazione artistica e del "patrimonio culturale" dello studente anche nell'ambito specifico di questa disciplina.

La Pittura mostra ancora oggi una sua peculiare autonomia e vitalità all'interno del complesso delle discipline in continua evoluzione proprio delle Arti Visive: si ritiene quindi necessario fondare l'insegnamento sull'analisi delle differenti possibilità che essa può offrire, sia all'interno del proprio linguaggio artistico che in relazione alle altre discipline contigue della Scultura, dell'Architettura, della Scenografia, della Decorazione (la Street Art ne è un esempio), ecc., anche per la sua capacità di "attivare lo spazio" (si vedano ad es., tra le altre, le installazioni di Emilio Vedova o di Alberto Burri, così come le opere destabilizzanti riguardo la percezione dello spazio di Mark Rothko).

Ulteriori relazioni della Pittura sono ormai altresì imprescindibili con il Fumetto e i Nuovi Media, con la Videoarte in particolare. Relazioni, quelle con i media, che la pittura ha sempre avuto: in primo luogo - e sin dalla sua invenzione - con la fotografia.

Altrettanto fondamentali le relazioni culturali e "formali" con il cinema: la Settima Arte, all'inizio del suo straordinario percorso, traeva spunti e materiali di riflessione dalla pittura. Spunti e riflessioni consolidati e approfonditi poi nel tempo anche attraverso l'opera di alcuni fondamentali Maestri del Cinema: Stanley Kubrick, Akira Kurosawa e Andrej Tarkovskij, tra gli altri.

Oggi, forse, un ulteriore spazio di esplorazione è quello costituito anche dal mondo virtuale dei Videogames, da un lato, e dei Social Media dall'altro. Anche il recente sviluppo esponenziale - e per certi aspetti rivoluzionario - delle nuove Serie Televisive può costituire un'ulteriore "finestra" su mondi contigui e una nuova possibilità di relazione e di contaminazione tra i diversi linguaggi.

Assorbita a mio avviso, almeno per quel che riguarda la fase storica, l'esperienza informale all'interno degli altri codici, la vitalità e la complessità del fare pittura ha attraversato negli ultimi decenni linguaggi e modi differenti (da Gerard Richter a Lucien Freud a Marlene Dumas, da Baselitz ad Anselm Kiefer, da Neo Rauch a Julie Mehretu, comprendendo esperienze iperrealiste, neo-espressioniste, post-citazioniste, la pittura analitica, relazionale, ecc... per citare solo alcuni dei momenti di ricerca all'interno del linguaggio pittorico), resta ora aperta, in un momento di presupposta crisi della Pittura stessa, la possibilità di una rilettura e un ripensamento del linguaggio e della disciplina (come è evidente anche nelle ultime Biennali Veneziane o nelle recenti edizioni di Documenta Kassel).

L'intento è quello di far acquisire agli allievi sempre maggiore autonomia linguistica e nel contempo sviluppare la comprensione delle modalità contemporanee, anche attraverso incontri con artisti, critici, curatori e operatori del settore.

Saranno vivamente consigliate le frequentazioni di Gallerie d'Arte e Musei.

IL PERCORSO

Il percorso didattico si svilupperà attraverso una sorta di destrutturazione e analisi degli elementi che compongono il linguaggio della pittura.

Senza sconfinare negli ambiti di altri insegnamenti si ritiene importante e necessario analizzare, anche attraverso contributi e seminari specifici:

- la Struttura Compositiva:

una riflessione sul concetto di “comporre” uno spazio all'interno dei “confini” del supporto scelto; sulle proporzioni, sui valori di equilibrio/disequilibrio o negazione/accettazione della “regola”. Sia attraverso elementi che rimandino ad un linguaggio “astratto” o a quello “figurativo” (per quanto possano ancora valere queste due categorie nell'arte contemporanea).

- i Materiali:

quali caratteristiche espressive o tecniche presentano i differenti materiali utilizzabili per realizzare un'opera pittorica in relazione al “progetto” che si vuole mettere in atto? Quali possibilità espressive o tecniche offrono i diversi “medium”?

La padronanza nell'uso dei materiali legati alla Storia dell'Arte, ma anche sperimentali e “anomali” è imprescindibile per sviluppare la propria capacità di manipolazione delle regole della Pittura, sia in senso tradizionale che “anti-accademico”.

- la Storia:

la contestualizzazione delle esperienze artistiche nei vari periodi storici fa parte integrante del processo artistico individuale e della consapevolezza con cui deve essere condotto, con l'intento di rendere esplicito il processo intellettuale e concettuale che porterà alla realizzazione dell'opera con il suo conseguente inserimento all'interno della Storia dell'Arte, anche attraverso un processo di riattualizzazione della stessa.

- la “Figura”:

è uno degli aspetti più importanti: il “cosa” si rappresenta deve essere condotto in sintonia con il “come” perché ci sia coerenza (o voluta e programmata “incoerenza”) tra questi due elementi prioritari nella costruzione dell'opera.

La struttura e la definizione della “figura” è anche strettamente connessa alla contemporaneità che ormai rende rumore di fondo qualsiasi immagine anche di natura e provenienza radicalmente differente, mettendole sullo stesso piano spesso senza nessuna forma di gerarchizzazione e distinzione.

Reale e virtuale spesso si confondono e si sovrappongono: un enorme repertorio di immagini e riferimenti cui attingere, dunque, ma anche un problema di scelte linguistiche, programmatiche e progettuali.

- l'idea di "Progetto" in Pittura:

la progettualità, anche all'interno delle discipline artistiche, è una componente fondamentale del processo ideativo e della "costruzione" dell'opera: lo studente, sarà invitato a formulare e costruire un percorso di ricerca che gli consenta di elaborare un progetto tecnico-artistico personale.

Il Progetto dovrà tenere conto delle varie possibilità di ricerca che considerino anche i molteplici modi di porsi della Pittura nella contemporaneità, attraversando e analizzando, costruendo e de-costruendo - senza preclusione alcuna - i differenti codici linguistici.

Obiettivo prioritario, dunque, sarà quello di far raggiungere all'allievo consapevolezza dei propri mezzi tecnici ed espressivi da un lato, e del mondo di riferimenti, interni ed esterni alla disciplina dall'altro; riferimenti per i quali la Pittura resta uno degli elementi centrali delle modalità artistiche contemporanee.

Materiali e lavori necessari per sostenere l'esame:

Il numero e la tipologia dei lavori da presentare all'esame saranno valutati in sede di revisioni pre-esame. Revisioni che avverranno secondo un calendario predisposto in tempo utile, sia per il primo che per il secondo semestre.

Programma analitico del percorso proposto all'interno del Triennio

1° anno

Nella prima parte del corso verranno presi in considerazione gli elementi-base del linguaggio pittorico e compositivo e il disegno come tecnica primaria di riferimento anche e soprattutto per la pittura.

Il disegno dal vero - sia per quel che riguarda la composizione di elementi all'interno di uno spazio (di oggetti, di "nature morte", ecc., che del modello vivente) - sarà finalizzato in primo luogo a conoscere, valutare e guidare lo studente nella direzione di un disegno funzionale alla successiva fase "pittorica" (matita, carboncino, pastello, ecc...)

Saranno presi in considerazione i procedimenti tecnici del passaggio dal disegno al dipinto e il suo supporto (carta, cartone, tela, ecc...). Verrà proposta la tecnica ad olio come preferenziale, non escludendone tuttavia altre (acrilico, acquerello, ecc...): verranno comunque analizzate e discusse quelle più vicine alle peculiarità tecniche ed espressive dell'allievo.

Attraverso l'analisi dello spazio, della composizione, del segno, del colore, ecc. da un lato, e degli opportuni riferimenti agli artisti storici e/o contemporanei dall'altro, gli allievi saranno stimolati ad approfondire e sviluppare le loro capacità nell'organizzare lo studio dal vero e la struttura organica del dipinto mediante una più attenta considerazione degli elementi che lo compongono: ombre, luci, pesi compositivi, colore timbrico/colore tonale, segno, campitura, pennellata, conduzione della materia pittorica, ecc.

2° anno

Verranno sviluppate ed ampliate le esercitazioni svolte nel primo anno del corso e approfonditi i concetti di composizione e le relazioni spaziali all'interno del dipinto, stimolando lo studente a considerare il rapporto tra il soggetto ed il suo contesto, con particolare attenzione alla struttura interna dell'opera (materia/colore/segno/superficie...).

Ulteriore attenzione sarà richiesta nei procedimenti creativi all'interno dei rispettivi percorsi personali, nella scelta e nella preparazione dei supporti e dei materiali utilizzati in genere, anche in ambito extra-pittorico.

Gli stessi temi saranno approfonditi anche attraverso lo studio, la realizzazione e l'utilizzo di materiali di documentazione fotografica e/o video.

Gli studenti oltre a essere invitati a rielaborare criticamente quanto svolto nel primo anno, saranno stimolati a sviluppare un progetto dedicato: nel caso dell'utilizzo del modello verrà presa in considerazione sia la componente espressiva statica che quella dinamica delle pose, prevedendo anche sessioni brevi e/o in movimento.

Il materiale così ottenuto diventa un sistema di "segni" da riconoscere, tradurre, interpretare, rielaborare in funzione del "fare pittura".

3° anno

Lo studente dell'ultimo anno del Triennio, dopo avere sviluppato negli anni precedenti una modalità prevalentemente "analitica", sarà ora invitato a formulare un proprio personale progetto di lavoro.

In questo percorso verranno considerati gli elementi analizzati in precedenza, ma anche le differenti e molteplici possibilità della pittura sia in relazione ai materiali e alle tecniche - tradizionali e non - che ai codici linguistici.

La maturazione del proprio linguaggio e l'uso, se necessario, anche di una "transmedialità" nelle modalità pittoriche usate, unitamente alla capacità di presentare, di "comunicare" visivamente ed esporre il proprio lavoro in forma compiuta sarà considerato un ulteriore obiettivo da perseguire e da raggiungere.

Bibliografia indicativa:

Tecniche:

AA.VV. (a cura di Corrado Maltese), *Le tecniche artistiche*, ed. Mursia, Milano; 1991 (1973)

Giorgio De Chirico, *Piccolo trattato di tecnica pittorica*, ed. Abscondita, Milano; 2015

Gino Piva, *Manuale pratico di tecniche pittoriche*, ed. Hoepli, Milano; 2019 (1975)

Generali:

Un manuale completo di Storia dell'Arte (per es.: G.C. Argan o similari)

AA.VV., *L'Arte Moderna*, Flli. Fabbri ed., Milano; 1967 e segg.

Foster, Krauss, Bois, Buchloh, *Arte dal 1900*, ed. Zanichelli, Bologna; 2006

AA.VV., *Arte Contemporanea*, Biblioteca di Repubblica e l'Espresso, Milano; 2008

Approfondimenti:

Gillo Dorfles, *Il divenire delle arti*, Einaudi ed., Torino; 1962

F. Menna, *La linea analitica dell'arte moderna*, ed. Einaudi, Torino 1975

Martin Heidegger, *L'arte e lo spazio*, ed. Il Melangolo, Genova 1984

Michael Rush, *New Media in Art*, ed. Thames & Hudson, London 2005

Contaminazioni, Arte Contemporanea vol IX, ed. Biblioteca di Repubblica e l'Espresso, Milano 2008

P. M. De Santi, *Cinema e pittura*, Art Dossier n. 16, ed. Giunti; Firenze, 1987

A.VV., *Film architecture. From Metropolis to Blade Runner*, ed. Prestel-Verlag (Monaco-Londra-New York) 1999

AA.VV., *Il cinema dei pittori. Le arti e il cinema italiano*, ed. Skira, cat. mostra, Castiglioncello-Milano, 2007

Wim Wenders, *L'atto di vedere/The Act of Seeing*, Ubulibri ed., Milano 1992

...

A. Vettese, *Artisti si diventa*, ed. Carocci, Roma 2001

Francesco Bonami, *Lo potevo fare anch'io*, ed. Mondadori, Milano 2009

Mauro Covachic, *L'arte contemporanea spiegata a mio marito*, ed. Laterza, Roma-Bari, 2011

PITTURA TRIENNIO aa. 2020/2021

Materiali d'uso principali per il corso

Strumenti base...

Matite durezza varia (è consigliabile comprare un scatola con matite di diversa durezza... tendenzialmente da H-F a 8-9 B).

Carboncino e fusaggine.

Gomma pane / Gomma da matita / da penna

Pastelli colorati (matite colorate/ matite colorate acquerellabili)

Pastelli di terra colorati (soft pastels "Rembrandt")

Quadrelle

Fissativo (anche lacca per capelli o gomma lacca diluita in alcool)

COLORI ad Olio (nel caso la vostra scelta ricada sui colori acrilici i colori indicati valgono comunque. Per gli acquerelli, in genere, esistono scatole già pre-confezionate)

Bianco di Titanio / Bianco di Zinco

Nero d'Aavorio / Nero di Vite (Winsor & Newton)

Giallo di Cadmio / Giallo di Napoli / Ocre Gialla Chiara / Ocre d'Oro

Rosso di Cadmio Scuro / Rosso Vermiglione / Cinabro Rosso Carminio (Lacca Alizarina) /

Lacca di Garanza scura Rosso Indiano

Blu Oltremare Scuro / Blu di Prussia / Blu di Sevres (Ceruleo)

Verde Smeraldo (Veronese) / Verde Vescica

Terra Verde / Terra d'Ombra Naturale / Terra di Siena Bruciata / Terra di Siena Naturale /

Terra di Cassel

Marche indicative:

Maimeri, Divolo, Shmincke... ecc... Winsor & Newton, Lefranc & Bourgeois, ecc...

MATERIALI D'USO

Tavolozza in legno sufficientemente grande (min 30 x 50) (prepararla con olio di lino cotto)

Stracci per pulire i pennelli e per lavorare.

Barattoli di vetro o di metallo per i diluenti.

(Essenza di Trementina / Acqua Ragia) Diluenti Ecologici (Maimeri)

Olio di lino **crudo** come medium per i colori ad olio.

Pennelli Piatti serie da 2 a 20 ecc.. (in corso d'opera si daranno indicazioni più precise a seconda delle inclinazioni individuali)

Pennelli Tondi: idem

Morbidi (Martora, sintetici...) / Duri (setola)

Sapone di Marsiglia (per lavare i pennelli dopo averli puliti con il diluente... e le mani...)

Puntine, scotch e quant'altro serva per fissare i fogli alle tavole o al muro

SUPPORTI:

Carta, cartone, ecc...

Tele (preparate e non)...

Carta in rotoli...

Carta da pacchi (tabacco) in fogli (100x150)

Cartone in fogli 70 x 100

PREPARAZIONE

Tela: Gesso di Bologna/colla di coniglio, Fondi acrilici, ecc...

Carta/Cartone: Fondi acrilici, Cementite, Olio di lino **cotto** mescolato a diluente, ecc...

Negozi convenzionati

Color's, via Polleri 4

Muller, Vico Falamonica 31/r

Non convenzionati economici

Sele & Mark, via Orti Sauli 41

Negozi per i supporti (non tele)

Carta Studio, via Tortosa 26-28 r (vivamente consigliato!)

in alternativa: Crob'art, via san Bernardo 97 r

ESERCITAZIONI

Disegno di “presentazione”

Studio di almeno tre oggetti da “comporre” su un piano orizzontale (+ ev. tessuto).

Lavorare sui chiaroscuri, luci/ombre