

Introduzione al corso

L'intento del corso è quello di fornire le basi per una conoscenza delle varie tecniche pittoriche, partendo dai supporti e dai materiali, per comprendere e analizzare i linguaggi dell'espressione artistica specifici della pittura.

Il corso sarà diviso in:

- Approfondimenti sui protagonisti della pittura, da fine 800 ai giorni d'oggi, analizzando il loro contributo al continuo sviluppo ed evoluzione del concetto di tecnica in pittura.
- Applicazioni pratiche graduali sulle diverse tecniche, al fine di permettere allo studente sia una padronanza e abilità manuale, sia una conoscenza dettagliata dei vari materiali e possibilità di utilizzo.

Nell'arte la tecnica deve comprendere una visione del mondo, diventando essa stessa parte del linguaggio espressivo specifico di ogni artista. Una tecnica fine a sé stessa può diventare artigianato o decorazione. Si è visto, specie nel 900, che spesso l'artista ha inventato una propria tecnica, che il tempo ha poi reso "tradizionale". La particolare tecnica quindi si fonde totalmente con il linguaggio espressivo, spesso al punto da diventare essa stessa linguaggio.

La tecnica pittorica è rappresentata da una serie pressoché infinita di possibilità, che comprendono la scelta del materiale, la stesura del colore, l'uso di una determinata tavolozza cromatica, il gesto ed il tratto, le campiture... tutto rientra in un continuo, proprio della pittura e del linguaggio personale di ogni artista. Ho incluso, nella parte relativa agli approfondimenti storici, anche riferimenti a pratiche installative, all'utilizzo di nuovi media e tecnologie, al fine di ampliare la visione di tecnica pittorica e di ricerca in pittura.

Le lezioni si svolgeranno con laboratori applicati e videoproiezioni.

La parte teorica intende rappresentare una panoramica ed uno stimolo alla conoscenza, in cui l'allievo potrà scegliere di esaminare un particolare aspetto o un determinato autore. Mai come oggi per l'artista è indispensabile la conoscenza di ciò che lo circonda; particolare attenzione sarà quindi data alle tematiche più attuali. E' prevista la consegna di elaborati pratici sulle diverse tecniche.

Il materiale didattico sarà composto da presentazioni a cura del docente e una selezione della bibliografia tecnica consigliata. Inoltre sarà, di volta in volta, suggerita una bibliografia e delle informazioni circa i principali autori, tecniche e linguaggi affrontati.

Introduzione alle tecniche pittoriche e ai materiali della pittura

- Analisi dei materiali tradizionali. I supporti e i media.
- La preparazione dei vari supporti della pittura: imprimiture e fondi.
- I materiali: pigmenti, pennelli e spatole, preparazioni, medium, stampa, materiali industriali, materiali di riciclo, tecniche serigrafiche.
- Il colore oggi. Lo spazio colore del computer, la stampa, la videoproiezione, i nuovi media.
- La tecnica pittorica come base del linguaggio e metafora del mondo per il pittore.
- Cosa "rappresenta" la tecnica pittorica.
- La densità della pittura: la tavolozza cromatica, la stesura del colore, il tratto, la pennellata, i soggetti.

Le diverse tecniche - Applicazioni pratiche

- Il disegno: matite, grafite, carboncino, pastelli, inchiostri, i fissativi, la stampa, disegno al computer.
- La pittura ad olio: preparazioni e medium, le diverse tecniche di pittura, le possibili problematiche, tempi di asciugatura, le vernici da ritocco, la vernice finale, la conservazione.
- La pittura acrilica: i vari medium, le diverse tecniche, i ritardanti l'asciugatura, le vernici, gli alchidici.
- Acquerello: preparazione e grammatura della carta, le tecniche, le possibili problematiche.
- Accenni ad altre tecniche: tecniche miste, collage, affresco, pittura murale, tempera, encausto, aerografo e spray.
- Le possibilità di nuovi materiali e nuove tecnologie.

Storia delle tecniche pittoriche e della loro evoluzione nei diversi linguaggi

Fine XIX secolo

- Courbet e il realismo. Analisi di un capolavoro verso la libertà.
- La grande lezione di Manet.
- La rivoluzione impressionista. La pennellata impressionista e la scomposizione cromatica. Puntinismo.
- Fattori e le sue macchie.
- L'importanza fondamentale di Cezanne.

Inizio XX secolo e le avanguardie storiche

- Tra la fotografia e la pittura; una questione di consapevolezza.
- Futurismo. Il segno pittorico futurista in continuità con la rivoluzione impressionista.
- Cubismo. Nel segno di Picasso e delle sue invenzioni continue.
- Kurt Schwitters. Nascita del collage. Il mondo si attacca sulla carta.
- Il colore e la forma di Matisse.
- Tutto è pittura. Il grande vetro di Duchamp.
- Surrealismo. Il frottage di Max Ernst, alla scoperta dei mondi nascosti.
- Astrattismo e scomposizione dei piani.
- La grande scuola del Bauhaus e l'unità tra le arti.
- I supporti magici di Paul Klee. Inizio di una nuova alchimia. L'artista inventa la sua tecnica.
- Mondrian e l'Olanda dopo Van Gogh. Casa Rietveld Schroeder, la pittura 3d.
- Xilografia ed espressionismo tedesco.
- Gli acquerelli di Emil Nolde.
- Il disegno/pittura di Egon Schiele.
- L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Walter Benjamin.

Dal dopoguerra alle neo avanguardie

- Alberto Burri. La trasformazione dei materiali come immagine della storia. Nero 1 (1948).
- Lucio Fontana. La tela e la quarta dimensione. Primo manifesto dello Spazialismo (1947).
- Estroflessioni e introflessioni. Enrico Castellani e il quadro oggetto.
- Monocromi di Yves Klein. Inizi della pittura concettuale. International Klein Blue. Antropometrie.
- Acrome di Piero Manzoni ed i suoi panini.
- Nouveau Réalisme. Accumulazioni. Le teche piene di tubetti di colore di Arman. I decollages di Mimmo Rotella.
- Informale europeo e il caso Dubuffet. Wols ed il tachisme.
- America, mondo nuovo. Jackson Pollock. Il delirio di libertà. Il dripping.
- Analisi del gesto nell'espressionismo astratto. Willem de Kooning e Franz Kline.
- Mark Rothko. I Color Field, energia profonda e spazio in espansione.
- Il letto di Rauschenberg e la scopa di Jasper Johns. Gli oggetti in pittura.
- Pop art. Nuovi supporti e nuove tecniche. La stampa serigrafica. Pubblicità e pittura.
- L'importanza della grafica. Nuovi messaggi della società di massa. I fumetti di Roy Lichtenstein.

Dagli anni 60 verso una nuova rivoluzione

- La scuola Americana e l'arte concettuale.
- Land art e materiali naturali. La terra, l'argilla e le pietre. La lezione di Richard Long.
- Il mondo fisicamente entra in galleria e di conseguenza nel quadro.
- Minimal art. Ad Reinhardt e Robert Ryman.
- La semplicità di Agnes Martin. La serialità come tecnica.
- Wall drawings di Sol LeWitt.
- Frank Stella, Black, Aluminum e Copper paintings.
- Art & Language e poesia visiva. Hanne Darboven. La scrittura è pittura?
- Arte povera. Kounellis, gli alfabeti e il carbone. Mario Merz oltre la pittura.
- I tappeti di Alighiero e Boetti.
- La lirica di Cy Twombly.
- Renata Boero i Cromogrammi e la pittura organica.

Anni 80 e poi...

- Il caso Basquiat e i graffiti di Keith Haring. I segni e le tecniche della strada diventano pittura.
- Scuola tedesca. Accademia di Dusseldorf. La fotografia tedesca e le tecniche estreme di due giganti ancora attuali: Gerhard Richter e Sigmar Polke.

- Neo espressionismo tedesco e cosmo: la pittura materica di Anselm Kiefer e il mondo capovolto di George Baselitz.
- Monumentalismo in pittura. Come affrontare il grande formato.
- Le figure disciolte di Marlene Dumas.
- Transavanguardia.

Fino ad oggi

- I toni di grigio di Luc Tuymans.
- La “tradizione” neo espressionista di Albert Oehlen.
- I colori di Damien Hirst e i suoi collage di bisturi e farfalle.
- L’industria pittorica di Jeff Koons.
- Takashi Murakami e l’universo giapponese.
- Cina e oriente. Gli inchiostri e la calligrafia.
- Il bisogno di tradizione e classicismo nella nuova pittura del 2000. John Currin.
- Glenn Brown, il mondo liquido e inquietante.
- I leoni di Peter Doig.
- Francis Alys, Dejà Vu Walking a Painting.
- Video e disegno a carbocino. William Kentridge.
- Un acquerello di Olafur Eliasson.
- Spoglia d’oro su spine d’acacia di Giuseppe Penone.
- Julie Mehretu. Cosmo di linee.
- Il ricamo di Ghada Amer.
- Tacita Dean il gesso sulla lavagna.
- Le carte e i supporti magici di Kiki Smith.
- Due donne arabe cittadine del mondo Etel Adnan e Anna Boghiguan.
- Un accostamento tra la pittura di Wilhelm Sasnal e la fotografia di Wolfgang Tillmans. L’incanto della narrazione quotidiana.
- Photoshop e le tecniche miste di Urs Fischer.
- Rudolf Stingel, la sublimazione della pelle pittorica.
- Le installazioni di colore di Katharina Grosse.
- Anche Banksy è distrutto da Sotheby’s.
- Premio Turner 2019 ex aequo, Oscar Murillo.

Domande sulla necessità di una pittura, oggi (e domani?)

- Memoria corta e social media. L’importanza di capire. Le nuove tecniche social media.
- La pittura in Instagram. Pensando a Gino De Dominicis.
- In giro per mostre e biennali.
- Cosa succede in Italia oggi?
- La video arte, l’installazione ambientale, il suono e la performance in pittura oggi.
- Verso una forma unica di media.
- Il bisogno di leggerezza nell’apparenza, dove sono i significati? Il peso della materia.
- Uomo senza contenuto di Agamben.
- L’urgenza di espressione come rito umano.
- Le tecniche virtuali di Pierre Huyghe. La frontiera tecnologica.
- Pittura globale ovunque.

Bibliografia essenziale relativa esclusivamente alla parte tecnica consigliata

- G. Piva, *Manuale Pratico di tecnica Pittorica – enciclopedia ricettario*, Editore Ulrico Hoepli Milano, ristampa 1980
- G. de Chirico, *Piccolo trattato di tecnica pittorica*, Abscondita, Milano 2013
- C. Maltese. a cura di, *Le tecniche artistiche*, Mursia, Milano 1973
- C. Maltese. a cura di, *I supporti nelle arti pittoriche*, Mursia, Milano 1990
- C. Maltese. a cura di, *Preparazione e finitura delle opere pittoriche*, ed. Mursia, Milano 1993

Altri testi di approfondimento verranno indicati durante le lezioni.