

PROGRAMMA DI **TECNICHE E TECNOLOGIE DELLA PITTURA** (ABAV 6 - 8 CFA – II livello)
Prof. Giovanna Filippello

Obiettivi formativi

Il programma didattico punta sul piano teorico all'analisi dei processi operativi adottati dalla fine del XIX secolo ad oggi nel campo della pittura. In particolare verranno prese in esame le innovazioni tecniche e metodologiche sperimentate dagli artisti delle avanguardie storiche che, contestualmente all'impiego di materiali inediti, propongono soluzioni operative in cui si integrano e sviluppano tradizione e innovazione.

Si presterà particolare attenzione alle pratiche fondate sulla commistione tra tecniche tradizionali e nuovi procedimenti e materiali extrartistici, talora anche effimeri, lungo il sottile confine che separa i linguaggi più propriamente pittorici e le varieguate forme espressive del contemporaneo.

Relativamente alla parte laboratoriale il programma si incentra sulla commistione e ibridazione dei materiali pittorici, condotta attraverso una riflessione incentrata sul significato e sulle finalità del linguaggio della pittura nel contesto attuale.

Gli studenti avranno la facoltà di individuare uno o più procedimenti operativi da adottare nell'elaborazione delle loro opere originali (orientativamente n. 10 lavori), con l'obiettivo di perseguire fini pittorici, anche tramite l'ausilio di mezzi eterogenei, che trovano la loro giustificazione all'interno dei percorsi individuali di produzione artistica.

Possono svolgersi, parallelamente all'ordinaria attività didattica, anche in collaborazione con altri docenti dell'Istituzione o esperti esterni del settore, seminari o lezioni di approfondimento su tematiche non trattate nello specifico nel presente programma, con il fine di sollecitare negli studenti percorsi alternativi di studio e di ricerca.

Argomenti trattati nelle lezioni teoriche:

- introduzione allo studio delle teorie sul colore.
- pigmenti in uso dal XIX secolo ad oggi: proprietà e caratteristiche.
- tele sintetiche e derivati del legno (multistrato, masonite, truciolare, faesite, MDF), impiegati sia come supporti che come materiali modificabili.
- colori a base di resine acriliche, resine viniliche, miscele alchidiche e smalti.
- modalità di applicazione del colore (campiture, giustapposizioni, sovrapposizioni, sfumato, tratteggio, mescolanze e nuovo concetto di velatura).
- tecniche operative (collage, decollage, fotomontaggi, frottage, grattage, opere polimateriche, assemblaggi e mixed media).
- metodologie di realizzazione dei manufatti in relazione agli strumenti utilizzati e alle caratteristiche morfologiche dei materiali (pittura materica, concrezioni e commistioni, interventi diretti sui supporti, superfici modificate, combustioni, tagli e pratiche installative).

Indicazioni bibliografiche per sostenere l'esame teorico:

- S. Bordini (a cura di), *L'occhio, la mano e la macchina. Pratiche artistiche dell'Ottocento*, Lithos, Roma 1999 (pp. 7-24, pp. 39-50).
- G. Di Napoli, *Il colore dipinto*, Einaudi, Torino 2006 (pp. 297-312).
- M. Pugliese, *Tecnica mista. Materiali e procedimenti nell'arte del XX secolo*, Mondadori, Milano 2006 (fino a pag. 53 + n. 2 schede a scelta dello studente sulle opere degli artisti: Mario Sironi, Jannis Kounellis, Mario Merz, John Bock, Valerio Adami, Enrico Baj, Enrico Castellani, Loris Cecchini, Piero Manzoni e Lucio Fontana)
- S. Bordini, *Arte contemporanea e tecniche* a cura di Silvia Bordini, Carocci editore, Roma 2007 (pp. 81-116)
- O. Chiantore e A. Rava, *I nuovi materiali dell'arte contemporanea in Conservare l'arte contemporanea, problemi, metodi, materiali, ricerche*, Electa, Milano 2005, (pp. 24-37).

- C. Maltese (a cura di), *Preparazione e finitura delle opere pittoriche. Materiali e metodi*, Mursia, Milano 1993 (pp. 35-38, 117-119, 173-178).

Testi di approfondimento:

- *Teoria ed uso del colore* di Luigina De Grandis, ed Mondadori, Milano 1994.
- *Nell'occhio del pittore. La visione svelata dall'arte* di Giuseppe Di Napoli, ed. Einaudi, Torino 2016.
- *Storia tecnica dell'arte. Materiali e metodi della pittura e della scultura (secc. V-XIX)*, di Simona Rinaldi, Carocci editore, Roma 2011.
- *Colore e pittura. Teorie cromatiche e tecniche pittoriche dall'Impressionismo all'Astrattismo* di Simona Rinaldi, ed. Aracne, Roma 2004.

La modalità di svolgimento dell'esame è di tipo teorico-laboratoriale, comprendente la presentazione degli elaborati e l'esame orale sugli argomenti trattati nel corso delle lezioni.