

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 una 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 inerenti 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 sulle 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)

Bibliografia:

- *Il colore dipinto. Teorie, percezione e tecniche* di Giuseppe Di Napoli, ed Einaudi, Torino 2006
- *Teoria ed uso del colore* di Luigina De Grandis, ed Mondadori, Milano 1994
- *Tecnica mista. Materiali e procedimenti nell'arte del XX secolo*, di Marina Pugliese, ed. Bruno Mondadori, Milano 2006
- *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
- *Arte contemporanea e tecniche* a cura di Silvia Bordini, Carocci editore, Roma 2007
- *L'occhio, la mano e la macchina. Pratiche artistiche dell'Ottocento* a cura di Silvia Bordini, Lithos editrice, Roma 1999
- *Colore e pittura. Teorie cromatiche e tecniche pittoriche dall'Impressionismo all'Astrattismo* di Simona Rinaldi, ed. Aracne, Roma 2004

L'esame, di tipo teorico e laboratoriale, consiste in un colloquio inerente gli argomenti trattati nelle lezioni e nella presentazione degli elaborati.