

Accademia di Belle Arti di Firenze
TECNICHE PER LA PITTURA – ABAV06
Docente: Valdi Spagnolo

Codice del Corso in CLASSROOM – howwzjg

Link d'invito - <https://classroom.google.com/c/NTY4NjQ4MzM1Njg2?cjc=howwzjg>

Link di MEET in CLASSROOM - <https://meet.google.com/isr-avbq-hhs>

Finalità specifica del corso è lo studio delle *Tecniche per la Pittura*, sino al compimento degli studi entro il corso di diploma accademico.

Attraverso all'analisi critica di alcune esperienze dell'arte nazionale ed internazionale che, percorrendo la sperimentazione artistica dei linguaggi espressivi e dei media, ha sin dalle Avanguardie ai giorni nostri caratterizzato e modificato il tradizionale modo del *fare arte*.

Pittura quale mezzo espressivo inesauribile, che in divenire evolve l'idea di *spazialità* – dalla evocatività plastica, alla bidimensionalità che si concreta sulla superficie, dalla tridimensionalità dell'estroffessione e dello sfondamento del piano, ad una estensione virtuale che, giunge fino alla dimensione ambientale. Una *Pittura* che coniuga a sé, un più complesso sistema operativo, avvalendosi dell'eventuale utilizzo dei nuovi media e nuove tecnologie, ponendo l'accento altresì sul valore *Sinestetico* delle Arti Visive.

Artisti, movimenti, eventi espositivi e performativi, diverranno oggetto di conoscenza e confronto per un approfondimento che, permetta allo studente di traslare da un piano teorico ad un piano pratico realizzativo.

Studio dell'opera d'arte: costruzione linguistico/strutturale, dimensioni spazio/temporali, sue possibilità relazionali e d'espansione, dallo spazio privato a quello pubblico interno/esterno.

A tal proposito il corso prevede, orientativamente il 30% di lezioni teoriche e il 70% di attività laboratoriale.

Si effettueranno esperienze teorico/pratiche, con particolare attenzione al colore, al segno, alla gestualità, alla composizione, alla sperimentazione tecnica ed alle varie evoluzioni temporali ad essa connesse.

Analisi delle dinamiche sulla *percezione, rappresentazione e presentazione*.

Dette esercitazioni costituiranno applicazioni di processi mentali/operativi delle differenti tecniche di realizzazione, analizzate nei procedimenti e nei particolari aspetti disciplinari che ne regolano l'uso efficace e finalizzato, pur sempre nella ricerca di autonomia del linguaggio espressivo più congeniale al singolo studente.

Le lezioni teoriche di tipo frontale o interattivo, potranno essere coadiuvate da interventi di professionisti esterni quali critici d'arte o artisti i quali aporranno il loro contributo rispetto a delle precise tematiche affrontate nel corso oppure, essere invitati a parlare della propria produzione artistica, attraverso l'analisi esplicativa del *progetto/pittura*.

Programma

Materiali, procedimenti, sperimentazioni, artisti nell'arte dalle Avanguardie ai giorni nostri.

Area teorica:

- Meccanismi della comunicazione
- Classificazione del segno
- Comunicazione visiva – Percezione – informazione
- Percepire e Progettare
- Concetto di Creatività

Superare i confini:

- Il quadro oltre il quadro
- Il modellato e lo scolpito, oltre il modellato e lo scolpito – Prelievo oggettuale e Costruzione
- Il visivo oltre il visivo – Multimedialità / Percezione Sinestetica
- Il confine oltre il confine – Ready-Made, Land-Art, Interventi sul territorio, Installazione

Area Pratica:

- Le principali tecniche pittoriche - Tempera, acrilico, olio, etc...
- Collage
- Polimaterici
- Ready-made
- Nuovi materiali
- Gesto e materia
- Tecniche della società dei consumi
- Materiali poveri e industriali

Questi aspetti verranno affrontati con riflessioni inerenti le varie ricerche degli artisti, con tematiche sul contemporaneo che hanno focalizzato la loro attenzione alle tensioni sociali, ai condizionamenti della realtà, alle relazioni umane uomo-donna, al corpo, alla natura, ecc.

Le pratiche espressive allo studio varieranno dalle più tradizionali pittura, scultura, alla loro evoluzione di *mescolanza*, per passare alla fotografia, al cinema, al video, all'installazione spaziale e via discorrendo.

Elaborati

Esercitazioni progettuali con il disegno, con le tecniche pittoriche varie e libere, nella fase più avanzata con realizzazione di vere e proprie opere personali, coadiuvate ove congeniale da dichiarazione poetico-filosofica e documentazione della ricerca compiuta, al fine del progetto.

Progetti a tema da concordare

- Il libro d'artista
- La scatola d'artista
- Oggetto pittura installativo/spaziale
- La sedimentazione della materia
- La carta nelle arti visive - sperimentazioni

Bibliografia consigliata

- K.Honnet, *L'arte contemporanea*, Taschen, Koln 1990
M.Corgnati, F.Poli, *Dizionario d'arte contemporanea*, Feltrinelli, Milano 1994
F.Poli, *Minimalismo, Arte Povera, Arte Concettuale*, Laterza, Bari 1995
E.Crispolti, *Come studiare l'arte contemporanea*, Donzelli Editore, Roma 1997
(2ª edizione 2000, 3ª edizione 2004)
D.Eccher, D.Auregli, *Arte Italiana. Ultimi quarant'anni. Pittura aniconica*, Skira, Milano 1998
E.De Cecco, G.Romano, *Contemporanee. Percorsi e poetiche delle artiste dagli anni Ottanta a oggi*, Postmedia, Milano 2002
F.Poli, AA.VV., *Arte contemporanea*, Electa, Milano 2003
M.Di Napoli, *Il Colore dipinto. Teorie, percezione e tecniche*, Einaudi, Torino 2006
M.Pugliese, *Tecnica mista. Materiali e procedimenti dell'arte del XX secolo*, Mondadori, Milano 2006
S.Bordini, AA.VV., *Arte contemporanea e tecniche*, Carrocci, Roma 2007
M.Senaldi, *Doppio sguardo*, Bompiani, Milano 2008
C.Cotton, *La fotografia come arte contemporanea*, Einaudi, Torino 2010
S.O'Relly, *Il corpo nell'arte contemporanea*, Einaudi, Torino 2011
G.Celant, *Arte Povera*, Mondadori Illustrati, Milano 2011
R.Pinto, *Nuove geografie artistiche (le mostre al tempo della globalizzazione)*, Postmediabooks, Milano 2012
F.Tedeschi, *Il colore come forma plastica. Percorso attraverso una forma di astrazione*, Skira, Milano 2014
I.Gadaleta, *Dialoghi di colore*, prefazione E.Crispolti, Gangemi Editore International, Roma 2016
I.Gadaleta, *Punti e filamenti di colore nella pittura dal Divisionismo a oggi*, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2018
I.Gadaleta, *Brera all'altezza dei nostri sguardi*, prefazione J.M.Bradburne, Marsilio Editori, Venezia 2019

Milano novembre.2022

Prof. Valdi Spagnulo