

PITTURA
Piero Terrone
(Programma da svolgersi in 3 anni)

Premessa:

Lo scopo del corso é quello di formare mediante lo studio delle problematiche del linguaggio, unito alla conoscenza delle tecniche, quella coscienza del fare pittura, che sta alla base di ogni progettazione artistica.

Per cui, il programma che si svolge nell'arco di 3 anni e che é articolato tenendo conto delle attitudini del singolo studente, si suddivide idealmente in fasi diversificate, ma collegate fra loro, tale da consentire una graduale naturale crescita della concezione pittorica.

Durante la prima fase "di apprendimento" le esercitazioni vengono rivolte allo studio di nature morte, allo studio del nudo e del ritratto, a copie da gessi e da dipinti. Studio dal vero per lo più, dove le tecniche del disegno e della pittura vengono finalizzate (nella crescita della sensibilità), all'organizzazione delle forme ed al controllo della resa plastica e pittorica. Tali esercitazioni, che vengono continuamente riferite agli esempi dell'arte moderna, pertinenti allo studio in questione, sono alla base di ogni processo formativo della visione.

Quindi, dall'acquisizione di dette nozioni, si passa alla fase successiva, "di approfondimento", dove i problemi pittorici vengono affrontati in maniera più progettuale, dando luogo a sperimentazioni e ad analisi più complesse.

In tale ambito e per tali ricerche, l'attenzione viene rivolta al linguaggio della pittura stessa, alle diverse grammatiche (le cui leggi plastiche e cromatiche si articolano negli "ismi" dell'arte contemporanea), alla sua fenomenologia ed ai mutamenti causati dall'apporto dei nuovi linguaggi, perciò alle modalità di intervento e di manipolazione delle immagini, più consone all'attualità della ricerca.

Introduzione

Parte teorica → Schema degli argomenti da trattare:

La bidimensionalità, l'immagine illusoria, materia e superficie
[Le sensazioni e le emozioni: (traslate nel linguaggio):]

Fenomenologia dei linguaggi non verbali →

→ [L'immagine fissa →(struttura spaziale)
L'immagine in movimento →(struttura temporale)
L'assemblaggio e documentazione →(struttura spazio-temporale)]

Linguaggio e sua trasformazione

Grammatica e sintassi dei linguaggi Iconici e Aniconici
(analisi degli elementi significanti e delle articolazioni)

Il concetto di segno

Elementi di semiologia (L'interpretazione)

Analisi degli "ismi" della Storia dell'Arte in rapporto alle problematiche del linguaggio

L'apporto dei "nuovi" linguaggi:

[Fotografia }
Cinema } (innovazioni tecniche e tecnologiche)
Video }]

Le avanguardie e il contemporaneo (L'arte concettuale-il postmoderno).

Linguaggio e metalinguaggio (riferimenti storici e contemporaneità)

La rappresentazione

1 Svolgimento delle argomentazioni nei generi del "vero"

A L'osservazione → la sensibilità →(Figura, ambiente, paesaggio, natura morta)

2 Svolgimento delle argomentazioni nelle modalità dell'astratto

B L'ideazione → la sensibilità →(caratteri astrattivi nella rappresentazione delle sensazioni e delle emozioni)

3 Svolgimento delle argomentazioni per linee tematiche:

A in rapporto all'osservazione del vero → (naturale-artificiale)

La natura, il corpo, l'oggetto, lo spazio, la luce,
l'opacità, la trasparenza, la densità, il peso,
la stasi, il movimento

B in rapporto all'idea →

Plasticità, linearità, astrazione, musicalità,
ritmo, stasi, equilibrio, armonia, dinamicità

PITTURA

Colore

1) I materiali della tradizione pittorica

Trasparente		acquarello, inchiostro (china, ecoline)
Semitrasparente		tempera, acrilico
Opacità		olio, pastello

2) Materiali non convenzionali

Smalti sintetici, ad olio, ad acqua (lavabili)

Altre tecniche

miste, collage, fotomontaggio (accenni), assemblaggio, installazione

[Esercizi di estrapolazione e scelta di immagini date (smontaggio e rimontaggio)] con esempi della Storia dell'Arte

Le singole tecniche del colore e "non" verranno corredate da nozioni sugli strumenti, sui materiali d'uso specifico, sui supporti e le loro dimensioni, le proporzioni, gli strumenti e le modalità esecutive (abbozzo, mescolanze e stesure, finiture).

Questo in considerazione delle implicazioni concettuali e della coerenza grammaticale e sintattica nel rapporto fra idea e tecnica in questione.

 (esempi Storia dell'Arte)

Tecnica e modalità degli interventi mediante strumenti e materiali d'uso in rapporto alle problematiche degli esercizi:

la trasparenza
la macchia, la gocciolatura
la corposità
la materia
la campitura
mescolanza e fusione
accostamento (giustapposizione)
sovrapposizione
stesura

Collegamento con le teorie del colore: le modalità d'impiego:
(supporto tecnico-pratico)

(Uso propedeutico delle nozioni):

Nello svolgimento del percorso didattico, gli argomenti teorici e le tecniche, verranno estrapolati in rapporto al tipo di esercitazione.

Il percorso non seguirà uno svolgimento lineare, ma a balzi (per argomenti, sviluppi e consequenzialità logiche) in rapporto alla congenialità dello studente, dell'interesse del singolo o del gruppo.

1 La rappresentazione-esempi nella storia dell'arte

La composizione (movimenti interni ad essa)
[centralità e periferia]

(fenomenologia)

I ritmi= quiete, tensione, agitazione, concitazione

Le direzioni= verticale, orizzontale, diagonale, pluridirezionali (profondità, davanti, dietro)

Le forze= statiche, dinamiche, esplosive, implosive, centrifughe

Il rapporto con l'idea (psicologia)

[la messa a fuoco]

Il rapporto con l'opera (psicologia)

[sensibilità-coscienza-raziocinio]

[la distanza-il peso-la misura]

Il senso!

Percorso didattico (sentieri) -(promenades)

1° }
2° } anno

1° anno 1° fase (conoscenza e verifica delle nozioni individuali).

Copie da gessi-tecnica (matite morbide, sanguigna, conté, carboncino, fusaggine)

Proporzioni (resa proporzionata del soggetto in rapporto con il foglio) | inquadratura | verticale
orizzontale
quadrato

concezione del volume (lettura dei piani, gli scorci)

concezione spaziale (inclinazioni e spostamenti (perpendicolari) rispetto all'asse) | nozioni
strumentali
di
prospettiva
linea orizzontale, piano d'appoggio

Chiaroscuro ↔ rapporto del soggetto con lo spazio circostante (figura-sfondo)

[analisi della luce, la scala dei grigi (preparazione ai rapporti tonali del colore in chiave naturalistica)]

Composizione fra più elementi (ritmi e scansioni delle forme)
lo spazio e le figure i pieni e i vuoti (estensione dei rapporti)

Sensibilizzazione del tratto della luce e del tratto dell'ombra
(morbidezza e incisività)
disegno grafico-plastico ————— disegno pittorico

Studio di nature morte [oggetti di scarto (rottami e cianfrusaglie)]
(per una lettura distaccata dal soggetto)

Studio della composizione [rapporto tra spazio e forma, tra forma e formato]

Equilibri e movimenti [(le forme del pieno-quelle del vuoto)
concavo-convesso, davanti-dietro, piano-spigolo-rotondità]
(ritmi e andamenti delle forme)

esempi (costruttivismo-astrattismo-oggettività)

Pittura (agganciandosi alle nozioni sul disegno)
Studi della teoria del colore (esercitazioni da Itten)
(l'armonia-il tono-la timbrica) es. (pittori naturalisti-veristi-espressionisti)

(naturalismo) → Nature morte convenzionali (rapporto: disegno-colore) [sensazioni e
linguaggio]

Esempi: [nature morte fiamminghe { la resa del vero
nature morte manieriste { il luminismo
l'effetto delle superfici

[La pittura olandese [l'ordine, l'analisi della luce, la razionalità]
(paralleli con l'arte contemporanea)

[La pittura barocca (la fuga prospettica, trascendenza della luce)

rapporto tra punto di fuga e profondità del tono

(Gli strumenti per la visione e per la riproduzione)

Qualità del segno pittorico

Morbidezza e contrasto
spazialità e materia
luce e ombra } per le diverse concezioni di "vero"!

Drammaticità }
Spiritualità } confronti {
Razionalità }
luce ideale } contrasto e rappresentazione del vero (Caravaggio)
la materia e la trascendenza (Rembrandt)
la luce rischiara il mondo e lo descrive (Vermeer)-(Velasquez)
la rappresentazione dell'ideale (Tiziano-Poussin)

(esercizi) [(Il generale → composizione) descrizione della naturalezza es. (Vermeer)
Particolare → la luce)
Chardin)
La pittura di natura [paesaggio }
nature morte } tono locale → copie } → Macchiaioli
similitudini } → Impressionisti

2° } anno [Disegno-pittura
3° }
4° } esercizi (composizione Morandiana) → metafisica } il Novecento
della natura }

L'Impressionismo (sensazioni e linguaggio) | realtà
indagine | Courbet
emozione | Gericault
Delacroix

Il dettaglio-la descrizione | tecniche relative
L'immediato-l'impressione | dalla fusione alla "tache"

fotografia: rapporto con la pittura (Impressionismo-Arte Giapponese) (luce, ombra, materia)

Cézanne (Il sistema prospettico
rottura con lo spazio illusorio) = (la percezione dell'orizzonte
la finestra rinascimentale) (avvicinamento alle sensazioni)

Lo spazio ravvicinato → l'oggetto → } natura morta
paesaggio-ambiente
figura

(ribaltamento-volumetria-plasticità-strutturalismo)
lo spazio oggetto

La "grazia" ——— L'antigrizioso

esempi → il Rinascimento → Primitivismo
(le categorie → la scienza) → le avanguardie

(I viaggi, le esplorazioni, le scoperte, il collezionismo, le invenzioni; la crisi dei linguaggi)
(l'apporto delle nuove scienze, delle nuove tecniche-mutamenti del linguaggio)

il cambiamento epocale

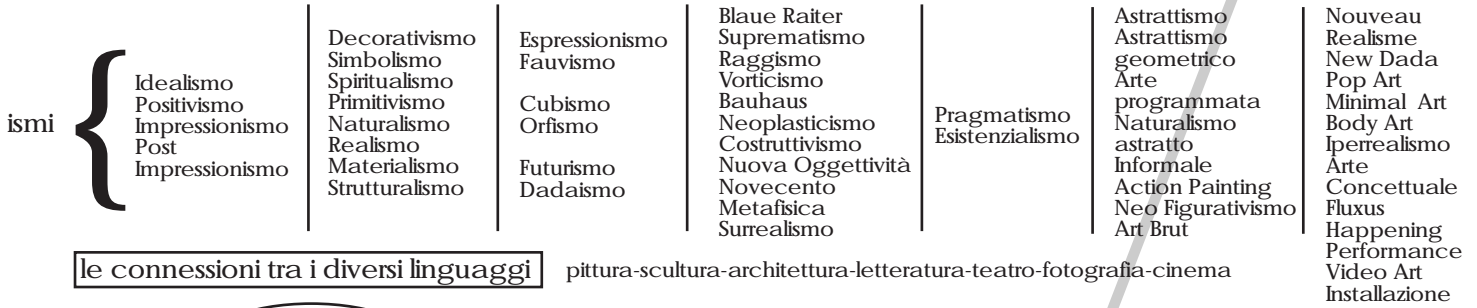
Le avanguardie

Realismo - naturalismo - simbolismo

esercizi sulle tecniche del colore - tono locale
tono spezzato
timbro
(luce formante - luce deformante
obliqua-radente-controluce)
dal passaggio morbido al contrasto

segno = tratto → pointillisme=divisionismo
stilizzazione - semplificazione

da → decorativismo - all'essenzialità { Art Nouveau-Secezione viennese [arte applicata]
 Jugendstil ↙
 Bauhaus

realtà e simbolo { Van Gogh
Gauguin
Munch } = { natura
spiritualità
psicologia
esistenzialità } ricerca della verità espressiva

L'arte primitiva
(il segno incisivo)
le forme pure (elementari)
la timbrica del colore
(sonorità e segno delle emozioni)-l'immediatezza del significato
sintesi e resa espressiva della natura

(esempi dalla Storia dell'Arte)

vedere rapporti col Cinema
Cinema Espressionista

Cézanne (l'oggetto)
(strutturalismo)
Picasso-Braque-Gris

Cubismo
analitico

lo spazio oggetto con figure
(dal movimento alla stasi)
pluralità dei punti di vista
carattere implosivo
forza centripeta
scomposizione/ricomposizione
riduzione della gamma
cromatica-(grigi e terre)
il nero-la plasticità
spigolosità e superficie

Cubismo
sintetico

ritorno all'icona
nuova figuratività delle forme
papier collé
timbrica del colore
(nuova espressività della forma
e del colore)
(composizione figurativo astratta)

Seurat (la luce)
(Divisionismo)

Leger

Orfismo

Delaunay, Gleizes, Metzinger, Apollinaire

sfaccettatura
e scomposizione della forma
dinamismo delle forme e del colore
(vicinanza nel Futurismo)

Cinema
l'oggetto
in movimento

rapporti
Musica
Dodecafonica

Blaua Reiter
Bauhaus
Costruttivismo
Suprematismo
Neoplasticismo

Dinamismo e astrazione della luce
(rapporti con il Fauvismo)
Quadro astratto

(Boccioni-Balla-Marinetti)
movimento dal centro alla periferia
carattere implosivo
forza centrifuga
movimento-tumulto
le linee di forza

parole in libertà

violenza del segno
dinamicità e scomposizione
del colore
direzionalità del segno
compenetrazione delle forme
e del colore
la pluralità, molteplicità,
contemporaneità delle sensazioni
fotodinamismo (Bragaglia)

Il paesaggio urbano (Sironi)
le innovazioni tecniche
la modernità

rapporti
fotografia
cinema

il sociale

Nuova Oggettività
Dix
Grosz
Beckmann
Heartfield
(fotomontaggio)

Realismo Americano
rapporto
fotografia
cinema

Duchamp-Picabia-Tzara { Zurigo
Schwitters-Man Ray Berlino

riferimenti
Muybridge-Marey (cronofotografia)

la rivoluzione del linguaggio
(trasformazione) (nuovi strumenti)

(decontestualizzazione
ricontestualizzazione)

Ready Made

vicinanza con { futurismo
cubismo

nuova grammatica e sintassi

fotomontaggio
il teatro
l'anarchismo
il caso
l'oggetto dada

linguaggio-segno-simbolo

