

Accademia di Belle Arti Sanremo

“Non fa molta differenza come la pittura viene applicata fintanto che qualcosa viene detto. La tecnica è solo un mezzo per arrivare a una dichiarazione.”

Jackson Pollock

CORSO DI STUDI: PITTURA

INSEGNAMENTO: Tecniche Pittoriche

CFA:6

Tipologia: Laboratorio

ANNO DI CORSO: 2023/2024

NOME DOCENTE: Resi Girardello

Indirizzo e-mail: resivenezia@gmail.com

Orario ricevimento:

La prof.ssa è disponibile a concordare orari personalizzati sulla base delle esigenze degli studenti concordandoli con la segreteria). Poiché la docente può occasionalmente essere occupata per altri impegni, è preferibile avvertire anticipatamente della propria intenzione a partecipare al ricevimento.

In ogni modo è sempre possibile concordare un ricevimento prima o dopo la lezione previo appuntamento con la docente.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL'INSEGNAMENTO

Questo corso si prefigge i seguenti obiettivi:

- Accrescere la capacità di costruire relazioni fra linguaggi e tematiche legate alla Pittura, alle Tecniche Pittoriche e alle tecniche dell'arte contemporanea.
- Accrescere le competenze nell'uso delle morfologie e tipologie dei materiali, delle tecniche e degli strumenti della produzione pittorica e artistica.
- Attuare e sviluppare un corretto e personale impiego delle tecniche della Pittura e della Progettazione Pittorica anche in relazione ai cambiamenti dei mezzi tecnici in atto (adeguamenti sui linguaggi visivi).
- Approfondire le conoscenze e acquisire competenze sulla cromatologia, sulle tecniche e tecnologie delle arti visive e sulle Tecniche Extramediali.

Accademia di Belle Arti Sanremo

- Fornire un'adeguata padronanza dei linguaggi espressivi tradizionali e contemporanei anche in relazione alle manifestazioni artistiche del territorio.
- Acquisire padronanza degli strumenti operativi finalizzati alla resa dell'espressione individuale.
- Guidare i corsisti verso l'approfondimento e la gestione autonoma e critica delle procedure progettuali e operative della pittura.

L'insegnamento ha l'obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di apprendimento

Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione

Conoscenze: apprendere a livello teorico le tecniche pittoriche e grafico-pittoriche (acquerello, tempera secca e grassa, acrilico, olio e affresco).

Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate

Abilità: acquisire la capacità di utilizzare le tecniche trattate e sperimentate.

Le esercitazioni faranno acquisire la capacità di consolidare le proprie abilità pittoriche e grafiche.

Con riferimento alle abilità comunicative

Competenze: saper utilizzare le tecniche analizzate nel corso delle lezioni.

Le competenze acquisite permetteranno di fare emergere attitudini personali grafico - pittoriche, tecniche e formali.

Individuare soluzioni formali nuove, applicando tecniche che spazino dall'arte della tradizione all'arte contemporanea in base alle singole sensibilità.

Utilizzando le capacità tecniche acquisite le allieve e gli allievi sapranno produrre esercitazioni personali.

Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:

- Lezioni laboratoriali sulla preparazione dei supporti e sulle tecniche pittoriche.
- Esercitazioni pittoriche e grafico-pittoriche.
- Le lezioni teorico-pratiche permetteranno di analizzare le "leggi del colore" a livello fisico, psicologico, simbolico e tecnico - artistico.
- Lezioni frontali.

Accademia di Belle Arti Sanremo

- Verranno inoltre utilizzate metodologie operative come il cooperative learning e il PBL (problem based learning).
- Guida alla scelta di poetiche e linguaggi con diversi esiti formali ed espressivi.

Qualora la situazione lo renderà possibile è prevista una visita ad una esposizione significativa di Arte Contemporanea per attuare una riflessione sull'utilizzo dell'elemento colore in tutte le sue forme e tecniche d'avanguardia.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Di seguito vengono indicate le unità didattiche in cui si articola il corso:

Nucleo tematico n°1

Percorso attraverso le principali teorie del colore

Nucleo tematico n° 2

Le imprimiture e la preparazione delle basi pittoriche

Nucleo tematico n° 3

Le tecniche pittoriche e i materiali della tradizione, dimostrazione ed esercitazioni

Nucleo tematico n°4

Le tecniche pittoriche dell'epoca contemporanea

Nucleo tematico n°5

Utilizzo creativo e personale degli strumenti e delle tecniche pittoriche acquisite, anche con ispirazione all'arte contemporanea, introduzione alle tecniche extramediali

Syllabus delle Lezioni (moduli di 12 ore ca)

Accademia di Belle Arti Sanremo

- Le teorie del colore da J.W. Goethe a J. Itten. Le principali teorie del colore, ripasso finalizzato alla realizzazione pittorica.
- I colori come materia: pigmenti naturali e sintetici, collanti vegetali animali e sintetici per comporre diverse tipologie di colore, pigmenti e coloranti, i medium e le vernici finali. Tecniche di stesura e supporti.
- Il colore come forma espressiva di rappresentazione.
- Gli elementi fondanti della pittura intesa come linguaggio e come strumento espressivo autonomo. Approfondimento dei rapporti tinta/luminosità/saturazione, texture, ecc, secondo i principi della composizione.
- Supporti per disegno e pittura e interazione tra questi e la materia grafica o pittorica.
- Analisi e sperimentazione sui diversi linguaggi tecnici contemporanei. Cenni di cromatologia e tecnologie delle Arti Visive.
- Le tecniche pittoriche: l'acquerello, la tempera (secca e grassa), l'acrilico e l'olio, cenni sull'affresco.
- Tecniche extramediali. Tecniche e stili in relazione alle morfologie e tipologie di materiali utilizzati nella pittura e nell'arte nelle diverse epoche.
- Studio sulle ricerche e sperimentazioni di nuovi media legati ai nuovi linguaggi visivi.
- Progettazione e realizzazione pittorica: il concetto, la tecnica, gli elementi espressivi e comunicativi.

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE

Nessuna Propedeuticità

Il corso è rivolto a studenti provenienti dal Liceo Artistico ma si permetterà anche a studenti con un percorso formativo diverso, se motivati e appassionati d'arte sia a livello teorico che pratico, di poter acquisire le conoscenze e competenze sulle tecniche pittoriche.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME

L'esame consisterà nella presentazione dei propri elaborati raccolti in un book/portfolio/progetto che deve essere necessariamente corredato di concetti stilistici e tecnici, scritti in maniera appropriata. Gli studenti saranno tenuti a svolgere anche una breve prova scritta.

Metodi e criteri di verifica del profitto:

Accademia di Belle Arti Sanremo

Nell'ambito delle lezioni saranno previste revisioni degli elaborati che daranno la possibilità di monitorare i progressi e i livelli di competenza raggiunti.

Saranno previsti inoltre colloqui individuali, discussioni guidate, gli studenti saranno chiamati a esporre argomenti in programma presentando approfondimenti con il metodo della flipped classroom.

L'esame sarà in forma di colloquio e discussione di un breve elaborato sulle tecniche trattate. Verrà richiesta una cartella di tavole pittoriche, grafico pittoriche e tavole di elaborazione personale collegate alle tecniche e al programma della disciplina.

Gli elaborati verranno presentati in base alle direttive in vigore al momento dell'esame.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

- Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l'esame finale valuterà le conoscenze e la capacità di creare collegamenti sugli argomenti trattati durante le lezioni
- Con riferimento all'applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l'esame finale valuterà la capacità di utilizzare le tecniche trattate durante le lezioni e l'abilità di usarle in modo adeguato
- Con riferimento alle abilità comunicative, l'esame finale valuterà le competenze acquisite e la capacità di comunicare in modo chiaro contenuti e progetti

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l'attribuzione del voto finale avviene attraverso i seguenti criteri:

- 1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
 - a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i seguenti criteri:
 - 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale;
 - 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
 - 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi non corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
 - 3 = risposta corretta, ben esposta;
 - c) le esercitazioni sono valutate su una scala.....
- 2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
 - a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa capacità espositiva;
 - b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;

Accademia di Belle Arti Sanremo

- c) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
- d) 27/30 – 30/30 ed eventuale lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.

MATERIALI UTILI:

Matite da disegno, gomma, gomma pane, acquerelli, tempere, acrilici (colori primari più colori indicati dalla docente e scelti dallo studente), pennelli per artisti. Altri materiali verranno richiesti e comunicati in modo più dettagliato agli studenti in base ai progetti concordati con la docente.

MATERIALE DIDATTICO

Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l'esame integrando le lezioni con i seguenti **testi consigliati o richiesti**:

Arte del colore, Johannes Itten, Il Saggiatore

Trattando di Pittura, Carlo Fusca, L'Arco e la Corte, 2021

Lecture e altre risorse/strumenti didattici consigliati:

La teoria dei colori, Johann Wolfgang von Goethe, Il Saggiatore

Interazione del colore, Josef Albers, Il Saggiatore

Gino Piva, Manuale pratico di tecnica pittorica, Hoepli

Lo spirituale nell'arte, Vasilij Kandinskij, SE edizioni

Elena Tornaghi, La forza dell'immagine, Loesher

Alchimia e mistica, Alexander Roob, Taschen editore

Il simbolismo dei colori, Claudio Widmann, Magi

Edizioni

Colore, una biografia, Philip Ball, Bur editore

Accademia di Belle Arti Sanremo

L'arte del colore, Betty Edwards, Longanesi dispense

Corrado Rosati, Tecniche pittoriche e restauro dei dipinti – Edizioni scientifiche, A. Cremonese.

L'ausilio dei libri di testo e dei mezzi audiovisivi consigliati diverranno strumenti di approfondimento e supporto alle lezioni in classe.

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Attività frontale (ore di impegno stimato per lo studente):

- ore 30 di lezioni;

Attività di Esercitazione (ore di impegno stimato per lo studente):

- N. 90 ore di esercitazioni

Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente):

- N. 90 ore. ore per disegnare, ricercare e organizzare il lavoro

CONSIGLI DELLA DOCENTE

- Iniziare a realizzare un book di disegni che ritraggano tutto ciò che lo studente ritiene interessante, provando ad utilizzare il colore con la massima libertà
- Annotare idee e contenuti che si vorrebbero rappresentare e documentarsi sui temi di interesse personale
- Visitare mostre ed eventi culturali ed artistici e raccogliere materiale informativo
- Prendere visione di alcuni dei testi consigliati

Venezia 03/05/2023

Firma

REsi Girardello