

LABORATORIO DI PITTURA PER LA DIDATTICA

A.A. 2020/21

II SEMESTRE

CFA: 12

Ore: 150

Docente: Mauro Palumbo

Il laboratorio mira ad offrire sia competenze di base sia competenze avanzate delle tecniche e delle tecnologie legate alla pittura.

L'esperienza diretta dei materiali e la conoscenza del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nel campo delle arti visive forniranno allo studente competenze artistiche qualificate. Il laboratorio prevede attività teoriche e pratiche riconducibili al concetto base di pittura con approfondimenti sui materiali dell'arte e sui criteri di esposizione e conservazione. Attraverso la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di opere, gli studenti si avvicineranno alle tecniche della tradizione, applicate anche alla sperimentazione, in forma individuale e collettiva, di nuovi linguaggi espressivi. Un focus specifico sarà riservato alla teoria dei colori e alle sue applicazioni in ambito pittorico, anche in relazione all'architettura, all'ambiente e all'arredo urbano. Inoltre si prevedono analisi e casi studio sulle ultime tendenze di settore in ambito artistico-performativo e in ambito espressivo-comunicativo in riferimento ai vari linguaggi ultracontemporanei. Uno speciale approfondimento sarà dedicato al potenziale pedagogico della pittura, anche alla luce dei nuovi paradigmi educativi, degli approcci interdisciplinari e di quella parte del mondo scientifico tendente a risolvere in modo creativo le problematiche del mondo reale: *STEAM* (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica). Il corso inizierà idealmente dalla ricerca della bellezza del gesto segnico, attraversando la corporeità della pittura e la meraviglia del simbolismo cromatico. Lo studio e l'analisi stilistica di alcuni pittori contemporanei come Cloude Monet, Wassily Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner, Marc Chagall, Henri Matisse, Edward Hopper, Amedeo Modigliani, Mark Rothko, Jackson Pollock, Lucian Freud, Gerhard Richter, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, porterà gli allievi, oltreché a percepire il piacere e la forza del gesto della pittura, ad approfondire una conoscenza più ampia degli stili e dei linguaggi pittorici intesi come segni e simboli di comunicazione in ambito culturale e sociale. Attraverso la pratica di *Visual Learning*, di visite specifiche nei maggiori musei della città, di attività *live ed en plein air*, gli studenti saranno infine introdotti al concetto di *Open Learning*. Il laboratorio ha come obiettivi principali: lo sviluppo delle competenze artistiche attraverso un ambiente di confronto e crescita e un *setting* dell'apprendimento per sensibilizzare la crescita collettiva esperienziale; l'acquisizione di metodologie didattiche in relazione alla pratica artistica e allo sviluppo delle intelligenze emotive e multiple. Alla fine del percorso formativo-esperienziale gli studenti avranno maturato un'adeguata padronanza tecnico-operativa propedeutica all'acquisizione di metodologie alternative e alla formazione di un'autonomia e personale consapevolezza nella conduzione di laboratori artistici e progetti didattici rivolti a tutte le fasce d'età. Attraverso un project work e l'esame finale si dovrà dimostrare di possedere strumenti metodologici e critici adeguati alla divulgazione di competenze e contenuti relativi ai linguaggi espressivi, ai settori della conoscenza della produzione artistica contemporanea, della sua comunicazione e della sua valorizzazione.

Il laboratorio prevede, in quanto compatibili con le normative vigenti di contrasto al contagio da Covid-19, lezioni anche in ambienti museali in convenzione con l'Accademia di Belle Arti di Napoli.

Il programma è flessibile e aperto ad eventuali modifiche per ampliare e rafforzare il concetto di interdisciplinarietà con altri corsi, con le esigenze della scuola e la sua progettualità formativa.

Testi consigliati

- Albers J., *Interazione del colore. Esercizi per imparare a vedere*, ed. Il saggiatore, Milano 2013;
- Baccheschi E., Dofour Bozzo C., Franchini Guelfi F., *Le tecniche artistiche*. Ideazione e coordinamento di Corrado Maltese, ed. Mursia, Milano 1991;
- Boatto A., *Di tutti i colori. Da Matisse a Boetti, le scelte cromatiche dell'arte moderna*. Ediz. Illustrata Laterza, Roma 2012;
- Botta G., *Pollock e Rothko. Il gesto e il respiro*. Giulio Einaudi Editore, Torino 2020;
- Di Capua M., *Lo sguardo occidentale. Come abbiamo visto il mondo. Storie di artisti dall'Ottocento al Duemila*. Galaad edizioni, Teramo 2020;
- Kandinsky W., *Punto, linea, superficie: Contributo all'analisi degli elementi pittorici* (Biblioteca Adelphi Vol. 16), trad. di M. Calasso. Adelphi, Milano 1968;
- Piva G., *Manuale pratico di tecnica pittorica*, ed. Hoepli, Milano 1989;
- Weitemeier H., *Yves Klein*, ed. Taschen, Colonia 2019;

(Dispense e altri riferimenti bibliografici saranno dati durante lo svolgimento delle lezioni)