

PROGRAMMI a.a. 2020/21 GRAZIA DE CESARE

TECNICHE E MATERIALI DELLE ARTI CONTEMPORANEE (50h)

(Corso già concluso dal 03 al 25 novembre 2020)

L'insegnamento ha focalizzato i problemi derivanti dalle novità del fare artistico, che si sono prodotti dalla seconda metà dell'ottocento. Sono state introdotte le nuove tecniche della pittura dagli impressionisti in poi, passando attraverso le avanguardie, fino alla body art e alle installazioni. Il cambiamento del concetto stesso di arte legato a nuove forme d'espressione, diverse dal concetto delle regole dell'arte a perfetta tenuta per essere durevoli, comporta una difficoltà alle volte irrisolvibile per il mondo della conservazione. I materiali del vivere comune che diventano opere d'arte-non arte complicano il riconoscimento dell'opera d'arte.

La continua ricerca al di là dei tradizionali valori di rappresentazione iconografica si sposa con l'introduzione dei nuovi materiali industriali, che ben si addicono al nuovo significato dell'opera d'arte. Un'attenzione tutta nuova è stata introdotta all'interpretazione dell'idea dell'artista, da esplorare oltre che sulle fonti letterarie, anche dall'intervista diretta, per ricostruire il suo messaggio attraverso la comprensione della sua tecnica ed i materiali applicati. I materiali industriali hanno piano soppiantato quelli tradizionali nella realizzazione delle opere d'arte. Per facilitare il riconoscimento dell'opera d'arte, diviene fondamentale il contatto diretto con l'artista affinché ne indichi progetto ed esecuzione. La conoscenza della tecnologia dei materiali impiegati è il primo gradino per poterne capire la reale composizione, studiarne il degrado e mettere a punto cure appropriate. Per questo nella conservazione lo studio dei nuovi leganti e dei supporti atipici fino alle plastiche è in continua evoluzione, cercando di recuperare dati dalla letteratura dei manuali di tecnologia, analizzando i materiali in opera e cercando soluzioni che possano conciliarsi con i principi espressi dalla Teoria del restauro espressa da Cesare Brandi. I temi trattati nelle lezioni teoriche sono stati rivolti a quanto di sopra illustrato, partendo dalla schedatura delle opere contemporanee con la loro caratterizzazione materica. Il corso ha focalizzato i materiali della pittura colori acrilici, olio in tubetto, smalti (oleoresinosi, alchidici e nitrocellulosa), tempere. Inoltre sono stati trattati i supporti atipici, derivati del legno e della cellulosa, plastiche, preparazioni industriali dei supporti, caratterizzandoli per tecnologia, cioè composizione e fabbricazione, degrado fisico-chimico e mostrando casi studio come esempi di lavori di restauro effettuati.

BIBLIOGRAFIA

- Ralph Mayer, *The artist's handbook of materials and technique*, NY, 1970, Oil painting pgg 108-150
- Turco A., *Coloritura, Verniciatura e laccature del legno*, Hoepli, 1970 vernici grasse pgg 319-336 nitrocellulose pgg 391-398, 406-408 pitture grasse o a olio pgg 569-571 pitture ad acqua pgg 580-596
- Standeven Harriet, *Cover the earth: A history of the manufacture of Gloss Paints in Britain and the United States from 1920s to 1950s*, in *Modern Paint Uncovered*, Proceedings Tate Modern London May 16-19, 2006, Getty Conservation Institute, pp. 75 -83
- Young Christina, *Interfacial interaction of Modern Paint Layers*, in *Modern Paints Uncovered*, Proceedings Tate Modern London May 16-19, 2006, Getty Conservation Institute, pp 247 -256
- De Cesare G., *Dispense: Glossario dei materiali costitutivi*
- De Cesare G., *Colore ad olio in tubetto per una pittura en plein air*, in *Luce d'autunno. Alla stanga di Giovanni Segantini. Un restauro*, a cura di L. D'Agostino e di S. Frezzotti, Roma, 2014
- <https://www.youtube.com/watch?v=ycKnjbymzBI&feature=youtu.be> Giovanni Segantini, *Alla stanga un restauro*:
- DALL'OLIO ALL'ACRILICO, DALL'IMPRESSIONISMO ALL'ARTE CONTEMPORANEA Studi, ricerche, indagini scientifiche ed interventi conservativi Atti del Congresso Milano 13-14 novembre 2015 a cura di Valentina Emanuela Selva Bonino
 - SCOTTI Aurora, *Materiali d'artista (colori e pigmenti) nell'atelier di Giuseppe Pelizza a Volpedo* pp. 15-21
 - RINALDI Simona, *Colori Muzii Non solo olio. Colori in tubetto e sperimentazioni artistiche in Italia. 1860-1935* pp. 22-26
 - d'AYALA VALVA Margherita, *Documenti dall'archivio Lefranc. Il dossier Muzii*, pp. 41-49
- De Cesare G., *Il cantiere didattico di schedatura conservativa delle opere in: La collezione Burri a Città di Castello dalla conoscenza alla prevenzione*, Firenze 2008 pgg 39-58
- De Cesare G., *Alberto Burri: progettualità, innovazione tecnica e conservazione* in *Proceedings AID Monuments Materials technique restoration for architectural heritage reusing*, Perugia 2015
- Aramini F., De Cesare G., Basile G., Valentini F., *Conoscenza e prevenzione come attività fondamentali per la conservazione dell'arte contemporanea: il "caso" della Fondazione Burri a Città di Castello* in *Conservazione dell'arte contemporanea temi e problemi*, Il prato 2010 pgg 87-95
- Santanafessa M., *Lo strato preparatorio nei dipinti mobili tecnica e comportamento meccanico*, in XVI Congresso Nazionale IGIC, *Lo Stato dell'Arte*, Trento, 25-27 ottobre 2018
- Vibert J.G., *La science de la peinture 1891 su traduzione di G. Previati La scienza della pittura*, Milano 1893

- Popart - preservation of plastic artefacts in the museum collection: <http://popart-highlights.mnhn.fr/>
- De Cesare G e Iazurlo P., Un Atelier futurista: la casa studio di Giacomo Balla, in atti del convegno Materiali d'artista Proposte per lo studio dell'atelier del pittore fra otto e novecento, 7 maggio 2015 Scuola Normale Superiore Pisa, 2017, pgg. 155-167
- Convegno online: Linee di energia/https://www.youtube.com/watch?v=lg9SXH_G6T0

RESTAURO DEI MANUFATTI IN MATERIALI SINTETICI LAVORATI, ASSEMBLATI E/O DIPINTI 1 (corso in svolgimento)

Il corso prevede una introduzione all'approccio di metodo sul restauro dell'arte contemporanea, riferita alle difficoltà di trattamento di molti materiali industriali, dalle pellicole pittoriche, sensibili all'azione dei solventi organici, ad alcuni supporti atipici o in plastica soggetti a un deperimento inarrestabile.

Saranno confrontati i principi della teoria brandiana sull'approccio di metodo per il restauro di opere con tecniche non tradizionali, con quelli legati alla teoria di Riegl, introducendo il concetto di replica come possibile alternativa per opere effimere o irrecuperabili con il restauro. Fondamentale diventa la conoscenza della tecnologia dei materiali dai polimeri, agli organici naturali ai sintetici, unitamente ai supporti atipici, per capire le cause del degrado delle opere variamente composte e cercare di prevenirne il degrado attraverso la conservazione preventiva, di cui la schedatura è il primo strumento utile per decodificare strati graficamente il manufatto.

L'approccio di metodo per risolvere il restauro di opere complesse e materiali presi al di fuori del mondo dell'arte verrà esplorato per affrontare il tema della conservazione ma anche per evitare il restauro, e procedere con un'attenta manutenzione del contesto ambientale e piccoli interventi sulle opere.

Verranno esaminate le fasi operative del restauro facendo attenzione alla natura dei materiali da trattare.

La presentazione di casi studio con tecniche moderne e contemporanee fornirà l'occasione di riflessione concreta sulle problematiche ricorrenti e la soluzione tecnica di alcune di esse.

Una parte pratica di laboratorio dovrebbe dare modo agli studenti di mettere in opera quanto studiato in teoria.

BIBLIOGRAFIA (da implementare)

- De Cesare G., *L'ISCR: approccio di metodo nel restauro delle opere dell'arte contemporanea – casi studio*, in Cosa cambia teorie e pratiche del restauro nell'arte contemporanea, Torino Castello di Rivoli febbraio 2012, pg 253-7, Skira 2013
- De Cesare G. *La conservazione dei Premi Michetti: Quaderno di restauro dell'Accademia di Belle Arti de L'Aquila* in: 64° Premio Michetti – La bellezza necessaria pgg 200-220 Vallecchi Firenze 2013
- De Cesare G., *La conservazione dei premi Michetti al suo II anno: Quaderno di Restauro- Accademia di belle arti L'Aquila* in: 65° Premio Michetti, Alimento dell'anima, verso l'Expo 2015, Vallecchi 2014, pgg 204-221
- Dupré C., Secchi F., Alla Stanga di Giovanni Segantini: la storia conservativa e il restauro, in IGIIC 2015
- De Cesare G., Torre M., Donatella Pucci, Giulio Aristide Sartorio: reporter di guerra, in XII Congresso Nazionale IGIIC – Lo Stato dell'Arte – Accademia Di Belle Arti di Brera – Milano 23/24 ottobre 2014;
- De Cesare G., Daveri A., Miliani C.: Monitoring cleaning procedures through non-invasive measurements: a case study, in: Non destructive investigations and microanalysis for the diagnostics and conservation of cultural and environmental heritage, Jerusalem, Israel, may 25-30, 2008 Program and book of abstracts pg 76, CD Proceedings 133. De Cesare pdf, ART2008 - 9 th Int. Conference, ISAS International seminars POB 574, Jerusalem. (Venanzio Zolla)
- Capanna F., Cavezzali D., De Cesare G., Iazurlo P., Petar Lubarda, un pittore serbo tra modernità e ricerca, Bollettino Istituto Centrale del Restauro, Nuova serie, 2015
- De Cesare G., Iazurlo P., Sidoti G., Casa Balla e il suo studiolo: studio, restauro e conservazione, In IX Congresso Nazionale IIC - Lo Stato dell'Arte – Cosenza, 13-15 ottobre 2011
- DeCesare G., ICOM: A holistic view for historic interiors Roma, 23-26-marzo 2010: Decoration of an Italian theatre after the unification of Italy in 1870: technical implementation and conservation after the great wars in an earthquake zone
- De Cesare G., Coladonato M., Pitture acriliche-viniliche in emulsione: problemi di conservazione e proposte di restauro in un caso studio, in: Lo Stato dell'Arte 6, IGIIC, Spoleto 2008 pgg 209-216
- De Cesare G. Dispense I materiali del restauro

RESTAURO DEI MANUFATTI IN MATERIALI SINTETICI LAVORATI, ASSEMBLATI E/O DIPINTI 2 (corso in svolgimento)

Il corso focalizza molto approfonditamente sui materiali e le modalità applicative per risolvere casi studio di opere contemporanee realizzate con materiali industriali.

Saranno riviste le fasi operative del restauro e ci si confronterà con i materiali costitutivi verificando attraverso la letteratura quali strumenti si potranno mettere in campo per rimanere fedeli ai principi del restauro.

Saranno presentati molti casi studio (Segantini, Sartorio, Zolla, Balla, Burri, Scialoja, Bianchi, Lombardo, Zivieri, Mirò, Stella, Lubarda, Cecchini, 2 sipari teatrali etc.) che illustreranno la risoluzione di complessi problemi di conservazione dei materiali industriali e anche lavori di routine (casi studio realizzati presso IL MUMI di Francavilla al mare con gli studenti dell'Accademia degli anni precedenti). Sarà mostrato il modus operandi di progetti di ricerca del settore, anche di precedenti testi, confluite in pubblicazioni di settore.

Una tavola sinottica con dati di sintesi sulle pitture e le loro caratteristiche di solubilità e trattamento a calore sarà analizzata in funzione della scelta ragionata dei prodotti di restauro da poter abbinare per la pulitura, consolidamento, verniciatura, ritocco. Saranno analizzati i nuovi supportanti rigidi nano strutturati come alternativa a gel rigidi, emulsioni solventi e puliture acquose. Si visioneranno i risultati della ricerca del Dry Cleaning, cioè i materiali utilizzabili per la pulitura meccanica a secco. Tutti gli articoli presenti in bibliografia saranno spiegati con presentazioni in ppt, letti e commentati durante il corso.

BIBLIOGRAFIA (da implementare)

- Jane L. Down, Maureen A. MacDonald, Jean Tétreault and R. Scott Williams Source, Adhesive Testing at the Canadian Conservation Institute: An Evaluation of Selected Poly(Vinyl Acetate) and Acrylic Adhesives, *Studies in Conservation*, Vol. 41, No. 1 (1996), pp. 19-44
- De Cesare G. et al. I bozzetti delle macchine teatrali in polistirolo e pittura vinilica di Toti Scialoja XIV Congresso Nazionale IGIIC – Lo Stato dell'Arte, Bari ottobre 2017, pgg 147-154
- De Cesare G., Ioele M., Rorro A., Le impronte di Scialoja: il restauro di Ripetizione rossa in *Bollettino ICR*
- La conservazione delle pitture industriali: letteratura e approccio di metodo conservativo, in *Dall'olio All'acrilico, Dall'impressionismo All'arte Contemporanea Studi, ricerche, indagini scientifiche ed interventi conservativi Atti del Congresso Milano 13-14 novembre 2015* (a cura di Valentina E.S. Bonino) VII Congresso Internazionale Colore E Conservazione, Milano 2015, pgg. 201-209
- Tarquinio A., Rimozione selettiva di vernici da ritocco e colori a vernice, in XV Congresso Nazionale IGIIC – Lo Stato dell'Arte 15, Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 12/14 ottobre 2017
- De Cesare G., Melessanaki K, Pouli P., Domingues J., Rosi F., Miliani C., Fotakis C., *APLAR 3, Applicazioni laser nel restauro*, 17-18 giugno 2010, Il laser nella pulitura delle pitture contemporanee: selezione dei parametri operativi, pgg 105-111
- De Cesare G, Iazurlo P., Biocca P. La pulitura laser di vernici sintetiche su una tavolozza acrilico-vinilica: rimozione/resistenza e alterazioni, in *Aplar 5 Città del Vaticano*, 18-19 settembre 2014, pgg 383-393
- De Cesare G., Russo C., Melessanaki K., Pouli P., Applicazione laser per la pulitura dei supporti in plastica in XIII Congresso IGIIC 22-24 ottobre 2015 Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale
- Dispensa/Tabella riassuntiva pitture industriali e materiali di restauro
- Tabella dry cleaning
- Di Giansante V., Backing board e isolamento termico: un caso sperimentale, in XV Congresso Nazionale IGIIC – Lo Stato dell'Arte – Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 12/14 ottobre 2017
- Marcattili L., Studio comparativo sulla scelta di adesivi per le suture di dipinti, in XV Congresso Nazionale IGIIC – Lo Stato dell'Arte – Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 12/14 ottobre 2017

15.12.2010

Grazia De Cesare

