

TITOLAZIONE DISCIPLINA n. CFA 8

prof. Forcucci Gabriella

n. ore 100

a.a. 2022-23

Tecniche dei dipinti su supporto ligneo e tessile

OBIETTIVI

Fornire agli allievi la possibilità di conoscere i materiali costitutivi dei dipinti realizzati su supporto ligneo e tessile nella loro successione stratigrafica, dal punto di vista teorico e con un approccio pratico, per studiare quelle caratteristiche chimico fisiche e comportamentali che verranno approfondite nei corsi di Fisica, Chimica e Biologia. Conoscere e analizzare l'evoluzione dei dipinti su supporto ligneo e tessile nelle varie epoche storiche con l'uso delle differenti tecniche di costruzione dei supporti e di applicazione degli strati preparatori e pittorici. La conoscenza dei materiali e dei principali fenomeni di degrado a carico degli stessi è propedeutica per lo sviluppo delle capacità tecniche indispensabili per affrontare interventi di manutenzione, conservazione e restauro dei dipinti in oggetto.

Risultati apprendimento attesi:

Conoscenza e riconoscimento delle tecniche artistiche nei manufatti in oggetto dall'alto Medioevo all'Ottocento. Acquisizione delle competenze per mettere in relazione le tecniche esecutive con le problematiche conservative e i fenomeni di degrado delle opere al fine di acquisire quelle capacità critiche d'intervento necessarie nei successivi corsi di restauro e nella professione.

CONTENUTI

Il corso si compone di una parte teorica e di una parte laboratoriale per dare agli allievi la possibilità di sperimentare e meglio comprendere il comportamento dei materiali costitutivi e le problematiche affrontate dagli artisti.

Lezioni teoriche

- Cenni sull'evoluzione delle tecniche di realizzazione delle pitture su tela e tavola: analisi dei testi (Teofilo, Cennini, Vasari, Armenini, Borghini ecc.) relativi alle preparazioni dei supporti, degli strati preparatori e pittorici dei dipinti su tela e tavola dall'antichità al XX secolo.
- Analisi delle tecniche esecutive dei dipinti su tavola attraverso l'esame di casi studio: materiali e tecniche di costruzione del supporto; ammannitura, mestiche e imprimiture; disegno preparatorio e tecniche di riporto; tecniche di doratura (a guazzo, a missione e a conchiglia; decorazioni a rilievo "a pastiglia"; "estofado"); materiali e metodi delle tecniche pittoriche (tecnica per aggiunta e per fusione; tempera magra, tempera grassa e tecnica mista); materiali e metodi di applicazione degli strati di protezione finale.
- Analisi delle tecniche esecutive dei dipinti su tela attraverso l'esame di casi studio: materiali e tecniche di costruzione dei telai per supporti tessili; caratterizzazione dei tessuti e preparazione delle tele di supporto (mestiche e imprimiture); materiali e metodi delle tecniche pittoriche dei dipinti su tela (colori a tempera, ad olio, acrilici); materiali e metodi di applicazione degli strati di protezione finale.

Lezioni di laboratorio

Saranno eseguite esercitazioni in laboratorio riguardanti una o più tecniche di esecuzione dei manufatti, a cominciare da una copia di un dipinto a tempera a rosso d'uovo su tavola. L'allievo potrà così acquisire una conoscenza diretta della realizzazione delle tecniche di costruzione dei manufatti, padronanza nell'uso dei materiali e degli strumenti, e quindi una maggior comprensione delle opere, nelle loro tecniche costruttive e nelle problematiche di degrado.

Ogni singolo allievo realizzerà una documentazione scritta e fotografica delle varie fasi di esecuzione delle esercitazioni di laboratorio: potranno così presentare al termine del corso una Relazione e/o un Power-point

descrittivi del lavoro realizzato e questo, oltre a documentare le attività svolte, servirà a sviluppare le capacità espositive degli allievi ed inoltre a permettere una migliore valutazione del loro apprendimento.

PREREQUISITI

Prerequisito richiesto è una capacità di base per eseguire un disegno a tratto lineare, operazione necessaria come prima fase per realizzare la copia di un dipinto a tempera su tavola. Tale capacità sarà naturalmente perfezionata durante le lezioni con la guida del docente.

BIBLIOGRAFIA

[COGNOME NOME, *Titolo*, Casa editrice, Luogo di Edizione, anno di edizione]

- Bacci M., Bay C., a cura di, *Giunta Pisano e la tecnica pittorica del Duecento*, Edifir Edizioni, Firenze 2021.
- Baracchini C., Parmini G., a cura di, *Scultura lignea dipinta, i materiali e le tecniche*, SPES Studio per edizioni scelte, Firenze 1996.
- Bordini S., “Materia e immagine. Fonti sulla tecnica della pittura”, Leonardo-De Luca, Roma. 1991:
 - *Il linguaggio della tecnica artistica*, pp. 7-15
 - *Dall’antichità classica al Medioevo*, pp. 17-21
 - *Dal Quattrocento al Cinquecento*, pp. 33-40
 - *Il Seicento*, pp. 65-70
 - *Il Settecento*, pp. 115-124
 - *L’Ottocento*, pp. 175-182
 - Rinaldi S., *Materiali e tecniche della pittura: Glossario*, pp. 245-257
 - Per tutti gli approfondimenti in materia di Storia delle Tecniche e Tecniche Artistiche si consiglia di consultare la vasta *Bibliografia* contenuta nel presente testo, pp. 225-244.
- Cennini C., *Il libro dell’arte*, a cura di Franco Brunello, Neri-Pozza, Vicenza 1982.
 - Cap. CIII-CXXV,
 - Cap. CXXXI-CLVI.
- Ciatti M., Castelli A., Santacesaria A., “Dipinti su tavola, la tecnica e la conservazione dei supporti”, Edifir Edizioni, Firenze 2012:
 - Ciatti M., *Dipinti su tavola: riflessioni sulla storia della produzione e della conservazione dei supporti*, pp. 17-33
 - Ciatti M., *Dipinti su tavola: alcune proposte di aggiornamento*, pp. 35-41
 - Frosinini C., *Il contesto storico nell’evoluzione tipologica della pala d’altare*, pp. 43-49
 - Uzielli L.-Fioravanti M., *Il comportamento fisico-meccanico del legno nei dipinti su tavola*, pp. 53-72
 - Castelli C., *Tecniche di costruzione dei supporti lignei dipinti*, pp. 73-130.
- De Marchi A., *La pala d’altare. Dal paliotto al polittico gotico*, Art & Libri, Firenze 2009.
- De Marchi A., *La pala d’altare. Dal polittico alla pala quadra*, Art & Libri, Firenze 2012.
- Maltese, C., “I supporti nelle arti pittoriche: storia, tecnica, restauro, vol. I”, Ed. Mursia, Milano 1990.
 - Basile E. I., *I supporti lignei*, pp. 317-399.
- Maltese, C., “I supporti nelle arti pittoriche: storia, tecnica, restauro, vol. II”, Ed. Mursia, Milano 1990.
 - Coldagelli M.C.-Torrioli N., *Introduzione ai supporti tessili*, pp. 7-46
 - Torrioli N., *Le tele per la pittura*, pp. 47-121
- Maltese, C., “Preparazione e finitura delle opere pittoriche, materiali e metodi”, Ed. Mursia, Milano 1993.
 - Marconi S., *Preparazioni e imprimiture dei dipinti su tavola e tela: materiali, metodi e storia*, pp.10-37
 - Merucci C., *Leganti*, pp. 39-119
 - Traversi L., *Le vernici*, pp.39-119, pp. 133-178
- Marchi Norberto, *Tecnologia del legno*, Marsilio editori VE 1966-1979
- Masschelein-Kleiner L., *Leganti, vernici e adesivi antichi, (Liants, Vernis, et Adhésifs Anciens)*, Cours de Conservation 1, Bruxelles, 1978
- Matteini M., Moles A., *Tecniche della pittura antica: le preparazioni del supporto*, “Kermes” n.4, 1989, pp. 49-62.
- Rinaldi S., *Storia tecnica dell’arte, materiali e metodi della pittura e della scultura (sec V-XIX)*, Carocci editore, Roma 2011 (terza ristampa 2014)
- Urbani, G., Ministero Pubblica Istruzione, ICR, a cura di, “Problemi di Conservazione”, Ed. Compositori, Bologna 1973.
 - Urbani G., *Dipinti su tela* pp. 9-20
 - Mora P., Urbani G., *Dipinti su tavola*, pp. 21-36

- In “Bollettino d’arte - Scultura lignea, per una storia dei sistemi costruttivi e decorativi dal medioevo al XIX secolo”, De Luca Editori d’Arte, Roma luglio 2012:
 - Tomei A., *Materia e colore nella scultura lignea medievale*, pp. 3-14
 - Galassi C., *La tecnica delle sculture polimeriche della bottega di Nero Alberti da Sansepolcro, indagini diagnostiche e analisi delle fonti*, pp.95-113:
 - Cerasuolo A., *Estofado e policromie, osservazioni sulla tecnica attraverso la testimonianza di Francisco Pacheco*, pp. 147-160
- <https://artenet.it/simonemartini/>- La tempera all’uovo
- <https://artenet.it/raffaello/>-La pittura ad olio in Italia
- <https://artenet.it/caravaggio/>-La tecnica di Caravaggio
- <https://artenet.it/tiziano/> La pittura ad olio su tela

ESAME FINALE

La valutazione finale del corso terrà conto sia dell’apprendimento dei temi teorici affrontati e da approfondire con i testi di bibliografia, sia dei risultati ottenuti nel corso dell’attività di laboratorio. Saranno valutate la capacità critica ed espositiva degli aspetti teorici e le abilità manuali, tenendo conto che si tratta del primo approccio che gli allievi si trovano ad affrontare con materiali e attrezzature. Puntualità, ordine, rispetto e cura di materiali e attrezzature, pulizia degli spazi comuni e disponibilità a collaborare nel gruppo, saranno parte integrante della valutazione.

DOCENTE

La Prof.ssa Gabriella Forcucci è laureata in Architettura e diplomata in Restauro dei dipinti su tela e tavola presso l’Istituto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli di Firenze. Dal 1980 ha lavorato come Restauratrice di Beni Culturali sia come titolare del laboratorio privato Dambra a Firenze (fino al 2021) sia come docente di Restauro dei dipinti su tela e tavola presso l’Istituto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli. Per quest’ultimo ha guidato e diretto i lavori degli allievi realizzando molti restauri per Soprintendenze italiane e Istituzioni pubbliche e private estere e inoltre organizzato e svolto corsi di formazione presso varie Istituzioni all’estero, tra cui Tokio, Belgrado, Rio de Janeiro, Istanbul, Cipro e Ljubljana. Negli oltre 40 anni di attività ha tenuto conferenze presso istituzioni culturali in Italia e all’estero ed ha svolto, personalmente e in collaborazione con colleghi e tirocinanti provenienti da Istituti di formazione nazionali e internazionali, lavori di restauro su dipinti con supporto ligneo e tessile e su sculture lignee policrome; in modo continuativo per la “Soprintendenza di Firenze e le province di Pistoia e Prato”, occasionalmente per altre Soprintendenze italiane compresa quella d’Abruzzo.

Ha restaurato, fra le altre, opere di Jacopo Chimenti detto L’Empoli, Filippino Lippi, Antonio Sogliani, Matteo Rosselli, Maestro di Camaione, Mariotto Di Nardo, Lorenzo Lippi, Fra’ Paolino, Raffaellino del Garbo, Nino Caffè, Michelangelo Buonarroti, G. Bilivert, Pier Francesco Foschi, Pier Dandini, Sebastiano Vini, Jacopo Vignali, Lorenzo di Credi, Girolamo Macchietti, Cesare Gennari, Pino Casarini, Odoardo Gherardi, Nino Springolo, Giuseppe Zancolli, Edgardo Saporetti, Marden Hartley, Amedeo Bocchi, F.P. Michetti, Alessio Gemignani, Francesco Conti, Ignazio Hugford, Francesco Curradi, Giuseppe Bezzuoli, Francesco Trevisani.

Dal 2009 la Prof. Gabriella Forcucci svolge attività di docenza e relatore di tesi nel Corso di Laurea in Restauro dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, di ruolo per il settore ABPR24 dal 2021. Dello stesso corso è anche stata Coordinatrice dal 2016 al 2021.