

Insegnamenti Disciplinari / Piano formativo C.d.C A009-FI DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE

A.A. 2023-2024 PERCORSO DA 60 CFA

ABAVO2 - METODOLOGIE DEL DISEGNO

Principali informazioni sull'insegnamento			
Periodo di erogazione	14 settembre – 19 ottobre - 26 ottobre		
CFA	12		
Modalità di frequenza	Presenza		
Classroom	57gohu5		
Docente			
Nome e cognome	Andrea Aquilanti		
Email	a.aquilanti@abaq.it		
Didattica			
Ore totali did. frontale	24		
Obiettivi formativi	Le discipline grafico-pittoriche sono finalizzate a fornire un insieme di conoscenze e abilità che mettano in grado di gestire i processi creativi, progettuali e operativi, inerenti alla pittura, individuando sia nell'analisi sia nella produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che caratterizzano la ricerca pittorica e grafica. Attraverso l'analisi e la gestione dello spazio compositivo, del disegno, della materia pittorica, del colore e della luce, in modo da maturare competenze caratterizzanti le singole articolazioni della disciplina, l'ampliamento dell'uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e dei materiali sia tradizionali che contemporanei.		
Prerequisiti	Padronanza delle tecniche teoriche e pratiche quali: fusaggine,		

pastelli, acquerello, tempera, olio e acrilico sia nella loro composizione chimica sia nella loro evoluzione storica, nonché sui supporti vari, in particolare carta tipologie di tele e loro preparazione.

Metodi didattici

Si intende preparare i partecipanti al percorso didattico all'insegnamento nella consapevolezza dell'importanza di generare nei futuri allievi, le capacità creative che li hanno portati a un percorso artistico. Attraverso un indispensabile conoscenza pratica, con strumenti tecnici adeguati, ma soprattutto con le proprie capacità intuitive, supportare se non addirittura indurre la fiducia nei ragazzi e riuscire a rendere possibile e concrete le loro qualità immaginative, così da poter realizzare i propri lavori e intraprendere un percorso di continua ricerca, dando corpo all'invisibile del sé più profondo. Questo darà loro le risorse per rispondere a una società che prevede prioritariamente e spesso solamente, pur indispensabili, necessità materiali, senza considerare le altrettanto indispensabili differenti soluzioni a percorsi spesso già stabiliti.

Risultati di apprendimento previsti

Sviluppare la capacità di costruire un percorso artistico attraverso una serie di lezioni che prediligono l'articolazione teorico e pratico del pensiero per immagini come presupposto per la ricerca artistica. Gli argomenti sono stati scelti e ordinati con l'intento di fornire uno spaccato il più possibile esauriente delle successioni tecniche e di pensiero che formano le ricerche nella storia dell'arte passata e presente

Programma

Teoria e pratica di un corso annuale secondo le metodologie seguenti:

Primo esempio percorso tipo di lezioni

- 1: presentazione del corso introduzione teorica del 1° tema da sviluppare nel corso di pittura : l'identità e della memoria nell'arte.
- 2: teoria della l'identità e della memoria nell'arte. laboratorio pittorico -
- 3: introduzione teorica del 2° tema da sviluppare nel corso di pittura: teoria del ritratto nell'arte e

nell'arte contemporanea

- 4: teoria del ritratto nell'arte e nell'arte contemporanea laboratorio pittorico
- 5: revisioni degli elaborati
- 6: introduzione teorica del 3° tema da sviluppare nel corso di : teoria del paesaggio nella pittura contemporanea
- 7: teoria del paesaggio nella pittura contemporanea laboratorio pittorico
- 8: introduzione teorica del 4° tema da sviluppare nel corso di pittura: teoria la figura del corpo umano nell'arte contemporanea
- 9: teoria- la figura del corpo umano nell'arte contemporanea laboratorio pittorico
- 10: revisioni degli elaborati

Secondo esempio percorso tipo di lezioni

- 1. Impostare una copia dal vero, individuare i piani prospettici, rappresentare l'oggetto in scorcio prospettico.
- 2.Comporre e rappresentare armonicamente un gruppo di oggetti.
- 3.Riprodurre la forma e le proporzioni degli oggetti.
- 4.Applicare correttamente i valori chiaroscurali di luce e di ombra, organizzare una trama con effetti di luce radente, frontale e laterale, descrivere le differenze materiche degli oggetti con segni diversi.
- 5.Riconoscere e applicare le tre variabili del colore (tonalità, luminosità e saturazione), declinare nella scala del grigio le variabili cromatiche.
- 6.Comporre in policromia, miscelare le tinte, sfumare e campire con il pennello.
- 7. Utilizzare il disegno e le tecniche per raffigurare e rappresentare immagini su compito dato.
- 8.Descrivere e individuare in un'immagine significati dei singoli elementi riferiti alla composizione.
- 9.Riconoscere gli elementi formali e strutturali della composizione (colori, luci, linee, ecc.) e le sue

regole quali spazio, ritmo, peso ed equilibrio, ecc.

I materiali necessari verranno messi a disposizione solo parzialmente dall'Accadeima.

Si consiglia vivamente agli studenti di portare con sé il più possibile materiali vari quali: pennelli fusaggine, pastelli, acquerello, tempera, olio e acrilico e carta per acquerello

Testi di riferimento

- Testi consigliati
- Elena Tornaghi –" tecniche Artistiche e applicazioni progettuali A e B" ed. Loescher
- Johannes Itten –" Arte del colore" ed. Il Saggiatore
- Gino Piva "La tecnica della Pittura ad Olio e del disegno artistico" ed. Hoepli
- Silvia Bordini "Arte Contemporanea e Tecniche, Materiali, procedimenti, sperimentazioni" ed. Carocci
- Rudolf Arnheim "Arte e percezione visiva" ed. Feltrinelli
- Cennino Cennini, "Libro dell'arte o Trattato della Pittura"
- Walter Benjamin, "L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica"
- Tony Godfrey " Pittura Oggi", ed. Phaidon
- Francesco Poli, Martina Corgnati, Giorgina Bertolino, Elena del Drago, Francesco Bernardelli, Francesco Bonami, "Contemporanea – Arte dal 1950 a oggi", ed. Mondadori Arte

Modalità di verifica dell'apprendimento

Da valutare in itinere, in base ai riscontri. Eventuale breve test verbale.