



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
CATANZARO
DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE
DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO - PITTURA (DAPL01)

Programma
anno accademico 2020-2021
Prof.ssa Caterina Arcuri

Obiettivi

La Scuola di Pittura si basa su quattro concetti: studio, ricerca, sperimentazione e produzione.

Lo studio occorre per guardare al passato e al presente dell'Arte e per conoscere gli strumenti e le pratiche della pittura;

La ricerca è necessaria per mettere in atto il maggior numero possibile di esperienze e modalità espressive attraverso un approccio consapevole, costruttivo ed innovativo alla conoscenza e al *fare* artistico;

La sperimentazione è indispensabile al docente per individuare la direzione verso cui volge il talento del singolo studente e allo studente per esprimersi liberamente nell'ambito di un gruppo;

La produzione è utile a professionalizzare i laboratori e le diverse figure che vi si formano.

Metodi

Fare pittura, implica la consapevolezza di una gamma di orientamenti molto vasta.

Lo studente – adeguatamente affiancato, motivato e sostenuto – deve acquisire le capacità operative necessarie al conseguimento della propria formazione tecnica ed intellettuale. Di giorno in giorno deve migliorare la capacità di *fare* e devono moltiplicarsi le occasioni per mettere in atto sia quanto il docente propone che quanto la curiosità dell'allievo reclama, ponendosi come comune obbiettivo l'autonomia ideativa ed operativa dello studente stesso.

Tenendo conto della personalità creativa e della formazione culturale del singolo studente, attraverso il dialogo continuo, si individuerà un *segno* personale che possa elaborarsi e tradursi in opere.

Didattica

La didattica prevede lezioni frontali e attività di laboratorio. Lo studente ad inizio anno propone e concorda con il docente un progetto che intende sviluppare la cui evoluzione sarà sottoposta al docente con scadenza quindicinale. Durante l'anno accademico verranno proposti e concordati con gli studenti, seminari e workshop che vedranno il coinvolgimento di artisti, critici e docenti per condividere momenti di riflessione ed approfondimento sui temi e sull'attualità dell'arte.

La produzione si articolerà nel modo seguente:

1. Proposta dell'idea progettuale;
2. Produzione di bozzetti preliminari;
3. Realizzazione delle opere;
4. Testo di presentazione delle opere e del progetto;
5. Modalità di allestimento, esposizione e fruizione dell'opera.

Contenuti

Il corpo come *oggetto* del linguaggio visivo: disegno dal vero;
Il corpo come *soggetto* del linguaggio visivo: happening e performance;
Il disegno: espressione, rappresentazione, progettazione;
Esercizi di teoria e pratica del cromatismo pittorico;
Composizione e scomposizione, equilibrio e forma;
Elementi di metodologia della preparazione dei dipinti su carta, tela, parete, tavola;
Conoscenza degli aspetti scientifici ed espressivi dei materiali pittorici;
Rappresentazione dello spazio reale e immaginario.

Materiali e sperimentazioni

Smalti sintetici, acrilico;
Collage, assemblaggio, uso innovativo di tecniche tradizionali;
Studio e sperimentazione dei materiali pittorici ed extra pittorici;
Sperimentazione dei supporti tradizionali ed innovativi e dei supporti modificati;
Materiali "poveri", materiali industriali;
Ambienti e installazioni.

Esame

Presentazione dei progetti e degli elaborati realizzati durante l'anno.

Bibliografia

Abramović Marina, Kaplan James, *Attraversare i muri*, Bompiani 2017;
Banksy, *Wall and Piece*, L'ippocampo 2011;
Bordini Silvia, *Materia e immagine. Fonti sulle tecniche della pittura*, Leonardo-De Luca, Roma 1991;
Botta Gregorio, *Pollock e, Rothko: Il gesto e il respiro*, Einaudi Stile libero, Torino 2020;
Casula Tonino, *Tra vedere e non vedere*, Einaudi, Torino 1981;
Cognati Martina, Poli Francesco, *Dizionario dell'arte del Novecento. Movimenti, artisti, opere, tecniche e luoghi*, Bruno Mondadori, Milano 2001;
Crispoliti Enrico, Pratesi Mauro, *L'arte del disegno nel Novecento italiano*, Editori Laterza, Roma 1990;
Dogheria Duccio, *Street Art, storia e controstoria, tecniche e protagonisti*, Giunti Editore, Firenze 2015;
Goethe Johann Wolfgang *La teoria dei colori*, Il Saggiatore, Milano 1999;
Gregory R. L. *Occhio e cervello*, Il Saggiatore, Milano 1979;
Itten Johannes, *Arte del colore*, Il Saggiatore, Milano 1982;
Kandinsky Wassily, *Punto Linea Superficie*, Adelphi Edizioni, Milano 1968;
Massironi Manfredo, *Vedere con il disegno, aspetti tecnici, cognitivi, comunicativi*, Franco Muzzio & c. editore, Padova 1982;
Pugliese Marina, *Le tecniche e i materiali nell'arte Contemporanea*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2000;
Pugliese Marina, *Tecnica mista. Materiali e procedimenti nell'arte del XX secolo*, Bruno Mondadori, Milano 2006;
Arnheim Rudolf, *Arte e percezione visiva*, Feltrinelli 1977;
Vettese Angela, *Si fa con tutto, il linguaggio dell'arte contemporanea* Editori Laterza, Bari 2010.

Riviste d'arte consigliate nelle versioni cartacea e on line

Flash Art Italia e International, Juliet, Segno, Exibart, Arte Contemporanea News, Arte e Critica, Titolo, Academy of fine Arts, Artribune, Esपोर्टe, Hidalgoarte, ArTalkers.

Il docente

Prof.ssa Caterina Arcuri

