Il Programma del Corso di Pittura ABAV - Prof. Paolo Angelosanto

Il corso, articolato in moduli, sarà affrontato in modo graduale, consentendo il miglior apprendimento possibile.

Le lezioni, prevalentemente pratiche e di tipo laboratoriale, saranno alternate a sessioni collettive—alcune anche di carattere teorico—con l'organizzazione di progetti di gruppo sulle Discipline Pittoriche, simulando ambiti lavorativi reali nel campo dell'arte e delle arti applicate. Particolare attenzione sarà data all'importanza dell'imprimitura e all'uso delle tecniche, tra cui acquerello, pittura d'azione (Action Painting), pittura acrilica, pittura ad olio e tecniche extra artistiche.

Obiettivi

Il corso ha come obiettivo e finalità l'analisi delle tecniche pittoriche, lo studio delle tecniche tradizionali e delle nuove applicazioni nei linguaggi artistici contemporanei (supporti nella pittura). Il programma si articola inoltre in una serie di lezioni teoriche monotematiche, nelle quali si analizzerà come, dalle sperimentazioni delle avanguardie storiche ad oggi, i mezzi espressivi siano mutati nei diversi linguaggi dell'arte contemporanea, attraverso manifestazioni ed eventi quali Artissima, Arte Fiera, la Biennale di San Paolo, la Biennale di Venezia, fiere di design, il Salone Internazionale del Mobile, esposizioni istituzionali, spazi pubblici e gallerie private.

Saranno messe a disposizione degli studenti dispense strutturate appositamente per ciascun modulo, con l'obiettivo di sintetizzare gli argomenti trattati quotidianamente in aula. Per lo svolgimento del corso, ogni allievo avrà inoltre la possibilità di creare un proprio portfolio.

Argomenti delle lezioni e dei laboratori

- Composizione visiva e interventi con la pittura
- Il disegno come progetto per la pittura
- Le diverse tecniche pittoriche: dall'acquerello al dripping, al plotter painting
- L'uso del corpo e il ritratto nel dipinto nei linguaggi dell'arte, e come questa rappresentazione sia cambiata nel corso dei secoli
- Analisi comparata delle nuove tecniche artistiche, dall'utilizzo del disegno nella pittura tradizionale fino alla street art (murales), e alla pittura digitale
- Come dipingevano Andy Warhol e come dipingono oggi artisti come Metiu Barney
- La rappresentazione del sacro nell'arte contemporanea
- Ritratto e autoritratto: il corpo nell'arte
- L'utilizzo della pittura nella Performance Art, con artisti come Yves Klein, Yoko Ono, Orlan e Marina Abramović, e le sue diverse applicazioni
- La pittura in Italia con la Transavanguardia
- Differenze tra astrazione e figurazione, con riferimenti a artisti globali: David Hockney, Gerhard Richter (ad esempio il processo di smaterializzazione dell'opera *Verkundigung nach Tizian* del 1973), Alex Katz, Zhang Xiaogang, Elizabeth Peyton, Luc Tyman (per l'astrazione), Cecily Brown e la Scuola di Lipsia.

Obiettivi e finalità

L'obiettivo del corso è formare una figura professionale competente nel campo delle arti visive e delle arti applicate, capace di gestire strumenti metodologici necessari per realizzare un'opera pittorica, un lavoro artistico o un progetto contemporaneo.

Lo scopo fondamentale è sviluppare il percorso di ricerca dello studente, senza limitazioni di tecniche, materiali o mezzi artistici.

Il programma si suddivide in due sezioni:

- La prima, di carattere teorico-pratico, introduce alcuni aspetti metodologici dell'utilizzo della pittura nelle diverse forme d'arte.
- La seconda, prevalentemente laboratoriale, affronta l'intero processo di elaborazione di un'idea, dall'acquisizione attraverso bozzetti e schizzi preparatori, alle prove tecniche di colore e medium, fino alla scelta del supporto per la realizzazione concreta di un'opera nei vari ambiti artistici, dalla decorazione all'arte contemporanea.

Modalità d'esame

Gli esami prevedono la valutazione delle opere realizzate durante l'anno accademico, integrate da un'opera finale concordata con il docente.

L'esame comprende inoltre una prova orale di carattere teorico, riguardante la storia della pittura e le tecniche pittoriche.

Gli studenti dovranno presentare un portfolio digitale contenente i progetti svolti durante l'anno, che dovrà essere inviato via e-mail in formato PDF (non superiore a 3 MB), almeno un mese prima della data dell'esame.

Testi

Le tecniche Artistiche di Corrado Maltese. Mursia editore.

testi suggeriti:

Bruno Munari, Arte come mestiere Laterza Editore.

Postproduction- Come l'arte riprogramma il mondo di Nicolas Borriaud. Postmedia Books Angela Vettese, Capire l'Arte contemporanea, Allemandi.

Bruce Nauman, A rose has no teeth. UC PRESS BAM/PFA

Massimo Carboni L'ORNAMENTALE Arte e Decorazione Ed. Jaca Book.

Non si vede niente di Daniel Arasse. Einaudi Editore