

GRAZIA CAVANNA

TECNICHE E MATERIALI DELLE ARTI CONTEMPORANEE
ABPR72

ORE: 50_CFA 4_DISCIPLINA TEORICO/PRATICA

PROGRAMMA DIDATTICO AA 2021/2022

OBBIETTIVI

Il corso si prefigge di fornire allo studente gli strumenti per conoscere e approfondire l'evoluzione tecnica e metodologica di tecniche e materiali utilizzati nelle arti visive dalla fine del XIX secolo fino al giorno d'oggi, scoprendo l'affascinante sinergia tra i nuovi materiali disponibili e la ricerca espressiva e tecnica delle correnti artistiche di epoca contemporanea.

Sarà percorsa la storia dell'evoluzione dei materiali e delle tecniche espressive partendo dall'utilizzo di nuovi pigmenti e colori da parte dei pittori di metà e fine 800, passando per la rivoluzione delle resine sintetiche, delle plastiche, fino alle sperimentazioni contemporanee.

Obiettivo è inoltre, quello di permettere ai futuri restauratori di proseguire la ricerca sulle tecniche delle arti contemporanee utilizzando un approccio etico e metodologico finalizzato alla conservazione e alla trasmissione del messaggio dell'opera d'arte ai fruitori contemporanei e futuri. Saranno forniti gli strumenti per impostare una semplice indagine sui materiali e le tecniche attraverso le interviste agli artisti e la documentazione dei dati raccolti.

CONTENUTI:

1) Conoscere l'opera attraverso la ricerca documentaria e l'intervista all'artista:

Verrà illustrata l'importanza della raccolta diretta di informazioni sui materiali e le tecniche delle opere d'arte contemporanee a partire dallo studio delle fonti e dalla testimonianza dell'artista che l'ha realizzata. Saranno affrontate nel dettaglio le metodologie di ricerca bibliografica e di archivio e le modalità di per realizzare correttamente un'intervista e raccogliere i dati utili alla conoscenza approfondita dell'opera in funzione delle scelte conservative che ne determineranno la sua trasmissione futura.

2) Nuovi pigmenti e colori a tubetto nella tavolozza dei pittori di fine ottocento:

La tecnica degli impressionisti e le sperimentazioni in Italia tra otto e novecento (ampliamento della gamma cromatica, nuove potenzialità e problematiche dei colori prodotti industrialmente, sperimentazioni sulle tecniche a tempera, uso/non uso e sperimentazioni sulle vernici)

3) Collage, assemblage, oggetti d'uso e nuovi materiali. Dalle avanguardie al nouveau réalisme:

Cubismo, futurismo, dadaismo, surrealismo. (collage e assemblaggi di materiali di uso quotidiano; prime sperimentazioni di materiali sintetici di uso industriale)

4) Conservare "l'idea di un'opera":

Storia delle installazioni e analisi delle specificità delle opere realizzate in stretta relazione con lo spazio circostante, il contesto e i fruitori

5) Espressionismo astratto, spazialismo, pop art. Nuovi leganti e supporti per allargare i confini di colore e materia e dell'arte:

Storia, utilizzo e caratteristiche delle resine sintetiche nella pittura dagli anni '40 del XX sec., (colori alla nitrocellulosa, resine alchidiche, emulsioni di PVA, colori acrilici in soluzione e in emulsione)

6) Plastiche: i polimeri sintetici nella produzione artistica.

Storia e caratteristiche dei polimeri sintetizzati a partire dalla seconda metà dell'ottocento e ampiamente utilizzati in epoca contemporanea negli oggetti di uso quotidiano, nel design e dagli artisti che hanno colto le possibilità espressive di materiali estremamente versatili ma molto complessi dal punto di vista conservativo

7) Opere d'arte cinetiche e Time based media:

Storia, tecnica e approccio alla conservazione delle opere che utilizzano come medium mezzi naturali o tecnologici per la trasmissione di movimento, suono e immagine.

ATTIVITÀ PRATICA DI LABORATORIO

Realizzazione di tre modelli di opere di Carla Accardi, artista di cui verrà presentata brevemente l'opera artistica caratterizzata dalla grande iniziativa di sperimentazione e utilizzo di leganti sintetici e non sintetici finalizzati all'espressività astratta.

- *Fondo nero*, 1954, tempera alla caseina su carta intelata, 43, x 64,6, Archivio Accardi Sanfilippo
- *Orizzonte senza riga*, 2005, acrilico su tela, 160 x 220 cm, Archivio Accardi Sanfilippo
- *Capriccio Spagnolo*, 1982, vinilico su tela, 133 x 163 cm, Collezione A.Premoli

Per ciascun modello gli studenti redigeranno una scheda che illustrerà i materiali utilizzati e il procedimento di realizzazione.

Le opere resteranno a disposizione del laboratorio di restauro per sperimentazioni e prove di metodologie di intervento.

MATERIALI:

- dispense relative ai contenuti trattati durante le lezioni
- una raccolta di saggi e articoli
- bibliografia, selezione link video e siti internet di riferimento da conservare per ricerche e approfondimenti ulteriori.

ESAME:

Presentazione da parte dello studente di un approfondimento su un'opera realizzata con le metodologie trattate durante il corso. L'esaminato dovrà presentare un'opera d'arte contemporanea a sua scelta presentandone sinteticamente il contesto, l'autore e riferire analisi dettagliata di tecniche e materiali utilizzati dimostrando di aver saputo raccogliere informazioni sull'opera ed essere familiare con le tecniche o i materiali utilizzati.

Domande sugli argomenti trattati durante il corso e sui testi selezionati per l'esame.

TESTI SELEZIONATI PER L'ESAME

Conoscere l'opera: L'intervista all'artista

- *Le interviste con gli artisti*, in Chiantore O., Rava A., *Conservare l'arte contemporanea. Problemi metodi materiali e ricerche*, Mondadori Electa, 2005, pp. 192-197.
- (AA.VV., *Guide to good practice: artist's interviews*. INCCA, 2002-2016)

Materiali del XIX secolo:

- Bestetti R., *L'uso della vernice nella pittura dell'Ottocento e note sulla pratica della verniciatura in fase di restauro*, in *Progetto Restauro*, n°57, 2011, pp. 19-29
- Bordini S., *L'occhio, la mano e la macchina. Pratiche artistiche dell'Ottocento*, Lithos, Roma, 1990, pp.7-19

Collage e Assemblaggi:

- Pugliese M., *Tecnica mista. Com'è fatta l'arte del Novecento*. Mondadori, Milano, 2006, pp. 71-75, 77-78, 206-207

Installazioni:

- Ferriani B., Pugliese M., *Documentare installazioni complesse*, in Pugliese M. e Ferriani B., *Monumenti effimeri: storia e conservazione delle installazioni*, con un saggio introduttivo di Germano Celant, Electa 2009, pp. 186-189, 231-241.

- Pugliese M., *Tecnica mista. Com'è fatta l'arte del Novecento*. Mondadori, Milano, 2006, pp. 103-107

Leganti sintetici e colori industriali nella pittura del XX sec:

- Borgioli L., *I leganti nell'arte contemporanea*, Nardini, 2020, pp. 22-60

- Chiantore O., Rava A., *Conservare l'arte contemporanea. Problemi metodi materiali e ricerche*, Mondadori Electa, 2005, 218-223.

- Pugliese M., *Tecnica mista. Com'è fatta l'arte del Novecento*. Mondadori, Milano, 2006, pp. 125-128,

Plastica:

- Pugliese M., *Tecnica mista. Com'è fatta l'arte del Novecento*. Mondadori, Milano, 2006, pp. 137-141

- Chiantore O., Rava A., *Conservare l'arte contemporanea. Problemi metodi materiali e ricerche*, Mondadori Electa, 2005, 294-305.

- (I. Shashoua, *Conservation of plastics. Materials science, degradation and preservation*, Elsevier, 2008)

- Verteramo R., *The age of plastics. Beni artistici e industriali*, I talenti, Il prato, 2013, 1-16

Opere cinetiche e Time Based Media

- Chiantore O., Rava A., *Conservare l'arte contemporanea. Problemi metodi materiali e ricerche*, Mondadori Electa, 2005, 250-255.

- Ratti I., *La specificità della videoinstallazione*, in Pugliese M. e Ferriani B., *Monumenti effimeri: storia e conservazione delle installazioni*, con un saggio introduttivo di Germano Celant, Electa 2009, pp. 130-166.