

Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

Accademia di Belle Arti di Carrara
Anno Accademico 2020/2021

Biennio

Corso di **DISEGNO PER LA PITTURA** (6 cfa)

Docente: Alessandro Coltri

DISEGNO PER LA PITTURA

Programma del corso:

Il corso si rivolge a coloro che intendano svolgere un percorso di studio caratterizzato da attività di laboratorio e da lezioni teoriche di approfondimento. Gli argomenti del corso saranno i seguenti: il **disegno dal vero**, il **disegno della figura umana**, il **disegno del modello vivente**, il **disegno anatomico** e le **poetiche relative al corpo**.

Il Modulo si comporrà di 3 Unità principali:

- A) I materiali e le tecniche**
(attrezzature, materiali, supporti, strumenti, tecniche).
- B) Significati e creatività**
(disegno, percezione visiva e creatività).
- C) Forme, funzioni e tipologie**
(generi figurativi, tipologie grafiche, temi e poetiche).

A) I materiali e le tecniche

Attraverso l'impiego dei diversi tipi di disegno si approfondirà il rapporto tra le scelte tecniche e gli scopi figurativi e stilistici. Il processo tecnico e conoscitivo dei mezzi d'espressione sarà propedeutico alla fase dell'interpretazione artistica. Possibili argomenti: **matita e grafite; carboncino; matite colorate; stick colorati; pastelli; penna, pennino e inchiostro; disegno acquerellato; disegno con interventi a tempera; disegno a tecnica mista.**

B) Significati e creatività

In questa Unità verrà sviluppato il tema relativo al legame che sussiste tra disegno del corpo, percezione visiva e creatività. Possibili argomenti: **linguaggio visivo; intuizione; disegno gestuale; i rapporti e le distanze; puro contorno e spazi negativi; la composizione; il rapporto tra luce ed ombra: rapporti tra disegno e colore.**

C) Forme, funzioni e tipologie

Questa Unità didattica sarà dedicata ad un lavoro di analisi e di ricerca. In base al lavoro svolto e alle scelte adottate da ogni studente, verrà richiesta (esame finale) la produzione di un elaborato (opera) caratterizzato dallo sviluppo di un tema trattato durante il corso: **disegno autonomo; disegno ideativo; funzione strumentale; disegno di studio; disegno analitico e sintetico; finalità descrittive-progettuali, espressive e creative; rapporti tra tecnica, significati e stili; temi e poetiche.** Sarà compito dello studente studiare la "forma finale" di tale elaborato (materiali, supporti, cornice, eventuale installazione). Le elaborazioni potranno essere accompagnate da una relazione scritta di approfondimento.

Modalità di accertamento finale:

Esame pratico: valutazione degli elaborati relativi alle esercitazioni di studio. Presentazione degli elaborati relativi al lavoro di ricerca.

Esame teorico: gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito una adeguata conoscenza delle tematiche trattate. Discussione e presentazione dei lavori di ricerca assegnati.

Materiali e lavori richiesti:

- 1) **Scheda autobiografica;**
- 2) **Agenda/diario, taccuino d'artista** (disegno ideativo);
- 3) **Disegni dal vero** (modello vivente, scorci, modelli in gesso);
- 4) **Iconografia personale** (immagini, temi, dati autobiografici);
- 5) **1 opera** (schizzi preparatori, tema scelto, modalità espositiva, supporti).

Tema del corso: il disegno creativo

L'arte di vedere: percezione visiva e pensiero creativo:

(abilità percettive e strategie che favoriscono il disegno creativo)

1. **Puro contorno e spazi negativi:** figura/sfondo, strategia del segno;
2. **I rapporti e le distanze:** spazi negativi interni, proporzioni, relazioni fra le tre dimensioni, prospettiva, scorcio;
3. **Le luci e le ombre:** chiaroscuro, tonalità;
4. **Il disegno gestuale:** schizzo, segno, gesto;
5. **Rapporti tra disegno e colore:** disegnare con la bellezza dei colori, rapporti tra i colori, tonalità, saturazione, complementari, caldo-freddo.

Fase di sperimentazione

Esercitazioni a tema

1. **Disegno di puro contorno e spazi negativi** (forma, scorcio, rapporti dimensionali, spazio).
2. **Disegno acquerellato** (segno, contorno, monocromo, tonalità, complementari, saturazione, ombre colorate, disegnare con la bellezza dei colori, aspetti cromatici, cerchio cromatico, rappresentazione del corpo, incarnato).
3. **Disegno ad inchiostro** (penna di canna, pennini metallici, penne da disegno, disegno gestuale, schizzo, segno e gesto, espressività).
4. **Disegno a chiaroscuro con interventi a tempera** (strumenti, incidenza della fonte luminosa e dell'ombra, teoria delle ombre, percezione delle luci e delle ombre, immaginazione, chiarezza e luminosità, lueggiature, supporti, carta colorata e tinta).

Tema di ricerca

(Fase ideativa, autobiografia, poetiche, lavoro individuale di ricerca, attività produttiva, opera).

Agenda 2030: obiettivi per uno sviluppo sostenibile, ecologia.

Finalità del corso

L'obiettivo principale consiste nell'acquisizione della conoscenza teorica e pratica della cultura del disegno. Tale conoscenza servirà da base per procedere ad una serie di confronti relativi agli aspetti storici, tecnici, espressivi e contemporanei. La didattica laboratoriale avrà finalità descrittive-progettuali, espressive e creative (rappresentazione e disegno autonomo).

Contributi ed approfondimenti

Autobiografia e Cura di Sé

Rilevanza dell'Autobiografia in ambito educativo e formativo.

L'autobiografia è una rilettura altamente formativa del proprio vissuto esperienziale, che consente di riappropriarci e di ri-progettare i nostri caratteri fondamentali (specificità, ricerca dell'identità, peculiarità).

Una pratica formativa che è autocomprendente, critica e – soprattutto – capace di sviluppare la sensibilità e il sapere.

Il corpo come accesso al mondo, l'esperienza, la percezione, la riflessione, l'interpretazione, la specificità, l'identità, le spinte generative, le risposte euristiche.

Bibliografia generale:

Clair J. (a cura di), **Identità e Alterità, figure del corpo 1895/1995**, cat. 46^a Biennale di Venezia, Marsilio, Venezia, 1995.

Edwards B., **Disegnare ascoltando l'artista che è in noi**, Longanesi, Milano, 1987.

Edwards B., **L'arte del colore**, Longanesi, Milano, 2006.

Clark K., **Il nudo**, Neri Pozza, Venezia, 1995.

Galimberti U., **Il Corpo**, Feltrinelli, Milano, 1994.

Lolli A., Zocchetta M., Peretti R., **Struttura Uomo. Manuale di anatomia artistica**, Vol.I, Neri Pozza, Vicenza, 1998.

Weiermair P. (a cura di), **Il Nudo fra ideale e realtà. Pittura e Scultura. Dal Neoclassicismo ad oggi**, Artificio Skira, Firenze, 2004.

Sarsini D. (a cura di), **Percorsi dell'autobiografia. Tra memoria e formazione**, Ed. Unicopli, Milano, 2005.

Foucault M., **La cura di sé**, Feltrinelli, 2010, Milano.

Il corpo e le arti, «Art e Dossier» n° 289, giugno 2012, Giunti Ed.

In allegato: Baldacci C., Vettese A., **Arte del corpo. Dall'autoritratto alla Body Art**.

Macchioni S., **Il disegno nell'arte italiana**, Sansoni Scuola aperta, Firenze, 1975.

Poli F., **Arte contemporanea, le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi**, Mondadori Electa, Milano, 2007.

(Bibliografia di ricerca: verrà consigliata durante il corso in relazione ai percorsi individuali).