

Leggere un'opera d'arte I - 2018

La grammatica dell'arte

Seminario di lettura dell'immagine e iconografia per insegnanti delle scuole dell'infanzia e primarie a cura di Simona Bartolena.

Il seminario si propone di avvicinare gli insegnanti alla lettura delle opere d'arte attraverso gli elementi grammaticali di base: colore, linea, forma, spazio. Il percorso si dipana tra gli esempi della storia dell'arte di tutti i tempi, in un'indagine trasversale basata su confronti tra periodi e linguaggi e differenti.

1° e 2° incontro: il colore

I due primi incontri approfondiscono uno degli elementi cardine della pittura di tutti i tempi: il colore. Partendo dalla storia dei pigmenti e dalle origini dei vari colori, si analizzano i diversi tipi di legante e le tecniche per il loro impiego e, soprattutto, si approfondiscono i significati simbolici, sociali, economici, emotivi che gli sono stati attribuiti nel tempo. Una lettura della storia dell'arte da un punto di vista tanto inconsueto quanto fondamentale. Si esaminano poi i singoli colori indagandone il valore storico e simbolico e la loro presenza nella tavolozza degli artisti.

Il colore e la scienza

1. Lo spettro luminoso; 2. Colori primari e secondari; 3. I complementari.

Indagine sociale sul colore

4. Esempi di colore nell'arte antica; 5. L'oro; 6. Il porpora; 7. Il blu oltremare.

Esempi dell'impiego dei tre colori più pregiati:

Simone Martini; Zenale; Mantegna; Masaccio; Raffaello; Van Eyck.

Tavolozze esemplari e storia dell'uso del colore

1. Tiziano; 2. Rembrandt; 3. Leonardo; 4. Turner; 5. Delacroix; 6. Renoir; 7. Monet; 8. Hughes; 9. Seurat; 10. Van Gogh.

L'epoca moderna: il colore come veicolo emotivo

1. Gauguin; 2. Sérusier; 3. Munch; 4. Vlaminck; 5. Matisse; 6. Kandinskij; 7. Malevich; 8. Pollock; 9. Rothko; 10. Yves Klein.

Il blu

1. Bellini; 2. Tiziano; 3. Constable; 4. Van Gogh; 5. Dufy; 6. Picasso; 7. Franz Marc; 8. Kandinskij; 9. Chagall; 10. Miró; 11. Yves Klein.

Il rosso

1. Burri; 2. Caravaggio; 3. Rubens; 4. Gauguin; 5. Matisse; 6. Turcato; 7. Guttuso; 8. Filippo Palizzi; 9. Warhol; 10. Rothko.

Il giallo

1. Van Gogh; 2. Marc; 3. Nolde; 4. Chagall; 5. Lichtenstein; 6. Fraquelli.

Il bianco

1. Sisley; 2. Burri; 3. Manzoni; 4. Ryman.

Il nero

1. Caravaggio; 2. Goya; 3. Whistler; 4. Malevich; 5. Pollock; 6. Vedov.

3° incontro: la linea

La linea viene indagata nelle sue diverse tipologie (retta, spezzata, curva, mista) come elemento fondamentale della composizione e nelle sue potenzialità percettive ed espressive. A partire da semplici esperimenti ottici, il percorso evidenzia poi l'impiego della linea in particolari linguaggi artistici, quali, ad esempio, la Op' Art per poi passare a esaminare più in generale la sua funzione nell'arte contemporanea.

1. Victor Vasarely; 2. Bridget Riley; 3. Van Gogh; 4. Benedetta Cappa; 5. Franz Marc; 6. Kirchner; 7. Heckel; 8. Matisse

4° incontro: lo spazio

L'incontro analizza la resa della dimensione spaziale nello spazio bidimensionale del disegno e nella pittura. Dopo aver ripassato le linee base della tecnica tradizionale della prospettiva, si percorre la sua evoluzione nella storia dell'arte, fino alla ricerca di nuovi punti di vista nella pittura dell'Ottocento e alla sostanziale negazione della profondità spaziale in molti linguaggi contemporanei.

1. Esempi di ricerca spaziale nell'arte antica; 2. Giotto; 3. Brunelleschi; 4. Masolino da Panicale; 5. Masaccio; 6. La città ideale; 7. Piero della Francesca; 8. Antonello da Messina; 9. Mantegna; 10. Caravaggio; 11. Caillebotte; 12. Degas; 13. Crali; 14. Matisse; 15. Klee; 16. Lichtenstein; 17. Esempi di tromp-l'oeil tridimensionali e anamorfici in Street art.

5° incontro: Le tecniche

L'ultimo incontro indaga le tecniche dell'arte, con particolare attenzione a quelle più sperimentali e innovative del contemporaneo, per dimostrare come si possa fare arte con qualsiasi cosa, seguendo la fantasia e liberando la propria vena creativa, senza confini. Si comincia con le tecniche più tradizionali della pittura (tempera, olio, acquerello, pastello...) e della scultura (tecniche a levare e a mettere, fusione...), per approdare poi a esempi di opere realizzate con i materiali meno consueti. Una parentesi è dedicata alla deperibilità dell'arte che, lungi dall'essere eterna, è anzi spesso assai effimera...

Tecniche classiche:

1. Gli strumenti della pittura e della scultura; 2. I diversi tipi di colore; 3. Simone Martini: foglia oro e tempera; 4. Renoir: pittura ad olio; 5. Lichtenstein: acrilico; 6. Klee: acquerello; 7. Liotard: pastello; 8. Ciclo dei Mesi di Schifanoia: affresco e tecniche di strappo e restauro degli affreschi; 9. Mosaici di San Vitale a Ravenna: mosaico; 10. Michelangelo: marmo; 11. Bernini: marmi policromi; 12. Donatello: legno; 13. Donatello: bronzo; 14. Della Robbia: ceramica invetriata.

Nuovi materiali e nuove tecniche:

1. Allen Kaprow; 2. Soffici; 3. Prampolini; 4. Picasso; 5. Schwitters; 6. Man Ray; 7. Meret Oppenheim; 8. Max Ernst; 9. Pollock; 10. Franz Klein; 11. Naum Gabo; 12. Chamberlain; 13. Jasper Johns; 14. George Segal; 15. Claes Oldenburg; 16. Daniel Spoerri; 17. Arman; 18. Cragg; 19. Schnabel; 20. Vik Muniz; 21. Duane Hanson; 22. Damien Hirst; 23. Robert Rauschenberg; 24. Christo.

Calendario

I martedì 13, 20, 27 febbraio; 6 e 13 marzo 2018
dalle 17.30 alle 18.30

Docente

Dott.ssa Simona Bartolena

Destinatari

Docenti delle scuole dell'infanzia e primarie

Sede

Antico Granaio del Consorzio Brianteo Villa Greppi, via Monte Grappa 21 Monticello Brianza

Costi

Docenti che insegnano nelle scuole dei comuni consorziati e convenzionati: 40 €.

Docenti che insegnano nelle scuole di altri Comuni 70 €

Iscrizioni

Entro il 17 febbraio 2018, compilando la scheda di iscrizione e inviandola all'indirizzo info@villagreppi.it

Monticello Brianza, dicembre 2017