

ISTITUTO PARITARIO
BENEDETTO XVI
Scuola Media e Liceo Scientifico

ISTITUTO BENEDETTO XVI°

CORSO DI ARTE E PITTURA

Prof.ssa Rossella Napolano

“Espressioni”

Motivazione:

Vivere in una società in cui l'arte non è una ricchezza culturale e umana ma solo una lontana tradizione, che nella migliore delle ipotesi è parzialmente conosciuta, fa riflettere sul tipo di società che stiamo costruendo e su i modelli che stiamo proponendo alle nuove generazioni.

Tali riflessioni non possono non lambire anche le influenze che questa società attua sulla coscienza delle singole persone ed in particolare su coloro che hanno una sensibilità artistica inespressa.

Poter intravedere la possibilità di rifiutare sul modello impostoci dalla cultura dominante ha generato in me il desiderio di realizzare un progetto artistico che possa fornire gli strumenti basilari per approfondire ed esprimere la propria sensibilità artistica ma soprattutto la propria creatività.

Con l'esperienza dell'insegnamento ho potuto analizzare la difficoltà di studiare e conoscere l'arte in maniera puramente nozionistica e astratta, giungendo alla conclusione che solo l'esperienza diretta artistica porta ad una rapida ed efficace interiorizzazione dei processi artistici, poiché induce l'attivazione immediata della sfera emotiva e non cosciente che è alla base della nostra capacità di creare. Poter verificare che la creazione artistica, di qualsiasi genere, permette ad ognuno di esprimere se stesso realizzando un processo di conoscenza delle proprie capacità e della propria personalità; tale verifica è stata il *principio primo* che ha mosso in me il desiderio di realizzare un corso che permettesse a tutti, soprattutto a coloro che hanno sempre sentito di avere una sensibilità artistica, di appropriarsi di strumenti, affini alla propria personalità, per la realizzazione e la gratificazione in ambito artistico ed espressivo.

Per tali motivi ho pensato ad un corso che fosse inteso come un gruppo di ricerca creativa adattabile alle esigenze di tutti, percorrendo il filo rosso dell'espressione artistica come un flusso inesauribile di vitalità.

Obiettivi:

Gli obiettivi che si prefigge il corso, sono legati all'apprendimento di diverse tecniche pittoriche e grafiche per fare da strumenti espressivi della creatività di ognuno, dunque il fine ultimo è di creare un processo conoscitivo dell'arte, che passi attraverso l'esperienza diretta e che sia la messa in gioco dei valori estetici che ognuno ha dentro di sé, perché la ricerca del “bello” non può essere solo un fine, ma soprattutto deve essere il mezzo attraverso cui ogni singolo essere umano conosce se stesso e il mondo.

Il gruppo di lavoro dovrà conoscere le regole basilari del disegno, imperare una o più tecniche di rappresentazione grafica legate al colore ma soprattutto dovrà saper utilizzare la tecnica pittorica

più affine alla propria sensibilità estetica per poi, successivamente, scegliere una tematica su cui lavorare ed investire le proprie energie creative; in tal modo la produzione di opere sarà il riflesso della volontà di conoscere il mondo dell'arte attraverso se stessi.

Tele produzione, alla fine del corso, verrà esposta in mostra per narrare di tale percorso conoscitivo.

Contenuti:

1. Introduzione:
 - Riflessioni sull'arte.
 - Carrellata di immagini artistiche.
 - Conoscenza e visione dei materiali.
 - Esercitazione sul segno grafico.
 - Prima impostazione del disegno preparatorio.

2. Il disegno preparatorio:
 - Il quadrettato.
 - Le linee di contorno.
 - La definizione delle ombre.

3. La luce:
 - Le tecniche del chiaroscuro.
 - La direzione.
 - I volumi.
 - I toni.

4. Lo spazio:
 - Rappresentazioni spaziali.
 - La prospettiva scientifica e intuitiva.
 - La bidimensionalità.

5. La realtà:
 - Disegno dal vero.
 - La natura morta.
 - Il carboncino.

6. La pittura:
 - I supporti.
 - Carboncino e sanguigna.

- Le regole dei colori.
 - La tempera.
 - L'acrilico.
 - I contorni.
 - Le sfumature.
7. I grandi Maestri:
Carrellata di immagini.
Riproduzione di un'opera.
I pastelli.
8. Le correzioni:
Luce.
Colore.
Spazio.
9. Tecniche pittoriche:
tecniche miste.
Il collage.
le pennellate.
Il verso.
La luce.
Ingrandimento di un particolare.
10. Tecnica mista:
accostamento di materiali.
11. Completamento tavole.
12. Correzioni.
13. Ideazione :
Il tema comune.
Espressione.
Scelta dei colori e della tecnica.
Applicazione.
14. Completamento tavole.
15. Espressione:
Scelta di una tecnica e di un tema.
16. Perfezionamento:
La tecnica e il contenuto.

17. Trattamenti finali:

Finiture.
Paspertout
Cornici.

Mezzi e strumenti in dotazione:

- Un aula per lezioni frontali
- Videoproiettore
- Fotocopie per esercitazioni.

Mezzi e strumenti che gli iscritti dovranno acquistare:

- Materiali di supporto (fogli ,tavole, tele, ecc.)
- Strumenti tecnici (squadrette ,riga, matite , gomme, temperini, ecc.)
- Colori (carboncino, sanguigna, pastelli acquerellabili, tempere ,acrilici, ecc.)

Tempi:

- Ogni lezione sarà di 3 ore e le lezioni previste sono 17 per un totale di 51 ore da distribuite in un incontro settimanale, alla fine delle lezioni ci sarà la mostra finale.

Costi:

- Costo del corso: euro 500,00

Bibliografia consigliata:

- Da concordare con la docente.
- Storia dell'arte italiana vol. 1,2,3,4. Bertelli, Brigenti, Giuliano. Ed. Mondadori.

Crotone 31/10/14

Prof.ssa Rossella Napolano