

Corso di Tecniche Artistiche

di Irene Sperduti

yourlesson.it

Finalità di un corso di tecniche artistiche

Perché imparare a disegnare?

Imparare le tecniche artistiche equivale all'apprendimento di un nuovo linguaggio. Ed è per questo che chiunque può imparare a disegnare: si tratta unicamente dell'acquisizione di un nuovo modo di espressione. L'espressione personale dovrebbe essere in ogni cosa, e ancora più nella produzione artistica, lo scopo più alto della padronanza di una competenza.

A chi è rivolto il corso?

Il metodo didattico proposto si adatta a diverse fasce d'età, tenendo conto delle specifiche capacità di apprendimento e degli interessi del singolo studente. Gli obiettivi proposti sono differenziati per permettere di raggiungere (nel caso dei più piccoli) o riguadagnare (quando rivolto agli adulti) la capacità di guardare al mondo "come un artista", ovvero ad indagare quegli aspetti della realtà con la giusta lente che ci permetterà poi di sviluppare una modalità interpretativa (o stile) personale.

Obiettivi per fasce d'età

Il corso è consigliato a partire dai 7 anni in su (età in cui si comincia a concepire il disegno con volontà di espressione personale¹). Su richiesta è possibile pensare a laboratori espressivi per bambini più piccoli, in cui le finalità saranno tradotte in una fruizione più ludica che didattica.

→ **Fascia d'età 7-9 anni:** Corso propedeutico per l'acquisizione delle capacità necessarie alla rappresentazione.

Gli esercizi nel corso avranno ancora i connotati del gioco, ma proporranno una modalità di apprendimento strutturata sul raggiungimento delle competenze necessarie allo studio didattico della materia.

Temi ed esercizi:

Il colore, il segno, lo spazio, le forme e l'interazione tra esse, l'interpretazione della forma, il disegno libero. Piccole nozioni di storia dell'arte.

Verso uno stadio avanzato del corso, si comincerà a proporre la riproduzione di alcuni oggetti dal vero.

¹ C. Freinet, *L'apprendimento del disegno*

Tecniche:

Matite, matite colorate, pittura ad acquerello.

Piccolo laboratorio sulle tecniche del frottage e del collage.

→ **Fascia d'età 11-13 anni:** Corso di base sulla teoria e la tecnica d'arte.

Si comincerà a porre le basi di quelle che sono le 5 capacità fondamentali per il disegno²:

- percezione dei contorni
- percezione degli spazi
- percezione dei rapporti
- percezione di luci e ombre
- percezione del tutto (o Gestalt).

Temi ed esercizi:

- Teoria del colore
- teoria delle ombre
- esercizi di copia e ritratto
- approccio agli schemi più semplici di rappresentazione
- introduzione del concetto di peso visivo e composizione tramite l'iniziale esempio di artisti ed opere d'arte famose, passando poi alla rappresentazione delle stesse
- introduzione del concetto di texture
- prime produzioni guidate da consegna.

Tecniche: Matite, matite colorate, acquerello, tempera.

- Piccolo laboratorio sull'autoproduzione di tinture naturali con materiali facilmente reperibili.

→ **Fascia d'età 14-17 anni:** Corso intermedio di pittura e disegno.

Valutato il livello e l'acquisizione delle competenze necessarie (eventualmente recuperabili con esercizi personalizzati), si comincerà a dirigere l'allievo in direzione della comprensione del concetto di stile, e sul fornire gli strumenti necessari alla creazione embrionale dello stesso.

Temi ed esercizi:

Approfondimento sui materiali da disegno, tecnica della griglia, tecnica della misurazione a matita (disegno dal vero).

Moduli di approfondimento sulle singole tecniche (pastello, tecniche pittoriche, introduzione di strumenti più avanzati come la gomma pane, i fogli 50x70, gli inchiostri, i fissativi...).

Introduzione al paesaggio.

Verso metà corso: produzione di elaborati guidati da consegna secondo metodologia

² B. Edwards, *Disegnare con la parte destra del cervello*

classica (Fase ideativa, bozza, definitivo).

Nozioni tecniche sulle possibilità della rappresentazione (differenza tra figurativo e astratto; differenza tra illustrazione, fumetto, grafica, produzione pittorica) e relativa sperimentazione. Produzione a fine corso di un elaborato a scelta su tematica concordata.

Tecniche:

Matite, pastelli, tecniche secche (carboncino, sanguigna, fusaggine), acquerello, tempera, inchiostro.

Laboratorio sull'autoproduzione del colore tramite pigmento.

→ **Dai 18 in su:** Corso avanzato di pittura e disegno.

Corso completo di perfezionamento delle diverse tecniche pittoriche. In questa fase si affronterà didatticamente ogni tecnica di rappresentazione e si lavorerà sul concetto del raggiungimento di un proprio stile o modalità comunicativa.

Temi ed esercizi:

Anatomia artistica (scheletro e miologia semplificati per il disegno), divisa per moduli. Nozioni base di prospettiva. Lavoro su consegna e produzione di elaborati personali con maggiore spazio di interpretazione. Studi di costume e character design. La figura statica, la figura in movimento, la figura nello spazio.

Le inquadrature e i campi.

Studio degli autori (pittori, illustratori, grafici).

Elaborazione di un progetto personale a fine corso.

**** Nota I:** *Il corso in questo caso sarà il più possibile adattato alle esigenze e alle preferenze dei singoli allievi.*

Per quanto possa sembrare difficoltoso far convivere diversi stili in una stessa classe, è verità indubbia il fatto che da sempre arte pittorica, illustrazione e grafica guardino una all'altra, a volte con diffidenza e sufficienza, ma sempre con il risultato di essere costantemente e inevitabilmente influenzate l'una dall'altra.

Il superamento del concetto del "più o meno valido artisticamente" nei confronti dei diversi stili sarà tema presente già a partire dal livello intermedio.

Lo scambio tra stili e inclinazioni diverse sarà un arricchimento ulteriore al bagaglio del singolo che, per vedere il mondo con gli occhi di un artista, non può fare altro che arrendersi con gioia alla ricchezza derivata dalla diversità.

Tecniche:

Approfondimento di tutte le tecniche, introduzione (se possibile) della pittura ad olio. Sulla curva pittorica ci sarà attenzione particolare alle tecniche miste.

Se possibile piccoli laboratori sulla xilografia e sulla stampa a mano.

**** Nota II:** *Le voci precedenti sono solo un abbozzo, e dovranno essere necessariamente modificate di volta in volta a seconda del livello generale, delle inclinazioni, delle preferenze e delle richieste esplicite di apprendimento di una data tecnica, che verranno incoraggiate ed esaudite laddove possibile.*

Stessa precarietà riguarda le fasce d'età, che sono presenti per comodità e organizzazione ma non precludono l'iscrizione (nei limiti della ragionevolezza) di un allievo a un corso piuttosto che a un altro.