

- **Corso: DISCIPLINE TECNICHE DI RESTAURO -PPF2 - prof.ssa Basile Laura Ida**

Livello: I ANNO

Anno: 2022-2023

OBIETTIVO Il corso del I anno ha come principale obiettivo quello di:

- conoscere i materiali e le tecniche di esecuzione dei dipinti su tela e tavola per un'analisi critica del manufatto artistico in tutti i suoi componenti. Tale capacità di analisi risulta indispensabile per poter poi eseguire un'adeguata diagnosi del degrado e comprenderne i meccanismi;
- identificare le metodologie più adeguate per l'intervento conservativo;
- sviluppare in modo organico e coerente la proposta d'intervento di restauro.

FINALITA' Fornire agli Studenti gli elementi di teoria e pratica per:

- comprensione dei materiali costitutivi delle opere d'arte su supporto tessile e ligneo (dipinti su tela, su tavola, scultura lignea), e delle problematiche di degrado;
- progettazione dell'intervento di restauro
- operazioni di restauro sulle opere d'arte su supporto tessile e ligneo

PROGRAMMA Il corso è articolato in due sezioni, una teorica e una pratica.

SEZIONE TEORICA

Concetti fondamentali della Teoria del restauro: Definizione e caratteristiche del restauro - Concetto di restauro la materia e l'opera d'arte - L'unità potenziale dell'opera d'arte - Il tempo riguardo all'opera d'arte - La pulitura - La reintegrazione pittorica - principi fondamentali (riconoscibilità, reversibilità, compatibilità, minimo intervento)

Tecniche di esecuzione: Studio dei materiali e delle tecniche pittoriche, attraverso l'analisi dei Trattati e dei Ricettari antichi, la documentazione dei restauri moderni e il supporto delle conoscenze scientifiche

Analisi del manufatto e dei prodotti del deterioramento: Alterazioni macroscopiche per il rilevamento dello stato di conservazione con scelta e definizione dei termini utili a indicare le differenti forme di degrado visibili a occhio nudo - Indicazione sulla modalità della rappresentazione grafica (documentazione grafica e fotografica) - cause di degrado dei dipinti su tela e tavola (cenni.)

SEZIONE PRATICA

In laboratorio

Percezione visiva dei colori: il cerchio cromatico, i colori pittorici primari, secondari, complementari, puri.

Esercitazioni di reintegrazione pittorica riconoscibile (tratteggio, puntinato, selezione cromatica)

Nel corso delle lezioni gli allievi realizzeranno un dipinto su tavola di dimensioni contenute, al fine di comprendere la complessità compositiva dei manufatti e le relative problematiche conservative connesse all'impiego dei materiali e delle tecniche trattate, fornendo gli elementi conoscitivi necessari per un approccio al restauro:

- Supporto: il legno e la tela -
- Preparazione: leganti e inerti- (l'incamottatura, la gessatura, l'imprimatura ecc.)
- Disegno preparatorio: spolvero, incisione
- Doratura: tecnica a guazzo, a missione, a conchiglia, la pastiglia, la brunitura, la punzonatura, la bulinatura, il graffito
- Pellicola pittorica: i leganti acquosi, gli oli, le resine, i pigmenti

In cantiere

Tecniche e metodologie d'intervento, attraverso casi di studio in cantiere

- Operazioni di consolidamento: velinatura del dipinto e rimozione della velinatura; applicazione di prodotto consolidante per problemi di adesione e coesione; foderatura; risarcimento di tagli e strappi, strip lining.
- Operazione di stuccatura: stuccatura e rasatura delle lacune e degli strati preparatori
- Operazione di pulitura: Illustrazione e applicazioni di metodologie per la pulitura
- Operazione di reintegrazione pittorica con campitura tratteggiata o puntinata ad acquarello e colori a vernice
- Presentazione estetica: trattamento delle lacune del supporto e della pellicola pittorica; metodologie operative per la reintegrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni della pellicola pittorica, la reintegrazione delle dorature;
- Trattamenti protettivi delle superfici: vernici tradizionali e nuove formulazioni

CONTROLLO DELL'APPRENDIMENTO E MODALITÀ D'ESAME

Le modalità di valutazione avvengono principalmente attraverso un'analisi costante e oggettiva dell'operato dello studente durante tutto l'intero corso. Sarà valutata la capacità critica e riflessiva nel relazionare gli argomenti trattati in teoria con le attività pratiche laboratoriali. L'accrescimento delle abilità manuali, tenendo conto del livello in entrata, sarà parte integrante della valutazione. Infine puntualità, ordine, rispetto dei materiali e spazi comuni, capacità di collaborazione nell'ambito del gruppo di lavoro, saranno gli ulteriori aspetti che verranno considerati per la valutazione.

L'esame finale è basato sulla valutazione delle capacità operative acquisite dallo studente in laboratorio mediante: 1) presentazione dei lavori svolti in laboratorio 2) presentazione della relazione tecnica dell'intervento di restauro eseguito in cantiere 3) Prova a tempo di reintegrazione pittorica a tratteggio su lacune precedentemente stuccate.

Il voto finale in trentesimi sarà determinato da:

- prova in itinere 6 punti
- prova finale 8 punti
- capacità tecnica (precisione, manualità, pulizia postazione e strumenti, metodologia, raggiungimento obiettivi), capacità di lavorare in gruppo 8 punti
- comprensione problemi, osservazioni, spirito critico 6 punti
- presenza-puntualità 2 punti

Bibliografia

C. Maltese (a cura di), Le tecniche artistiche, Milano, Mursia, 1973 XX edizione (2014), pp. 11-18 327-335 343—358.

Maltese (a c. di), Preparazione e finitura delle opere pittoriche, Milano, Mursia, 1993

De Luca, D., I manufatti dipinti su supporto tessile. Vademecum per allievi restauratori, Il Prato, 2015

Castelli, C., Tecniche di costruzione dei supporti lignei, in Ciatti, M., Castelli, C., Santacesaria, A., Dipinti su tavola. La tecnica e la conservazione dei supporti, Edifir, Firenze 2012, pp. 59-98

G. Perusini, Il restauro dei dipinti e delle sculture lignee, Del Bianco editore, Udine 2004

Brandi, C., Teoria del restauro, Einaudi, Torino 2006

C. Cennini, Il libro dell'arte, F. Frezzato (a cura di), Neri Pozza, Vicenza 2011

Giorgio Vasari (1550), Le vite de' più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, Firenze 1550

G.A. Berger La foderatura metodologia e tecnica Nardini 1992

P. Cremonesi, Materiali e metodi per la pulitura di opere policrome, Firenze 1997

U. Baldini, Teoria del restauro e unità di metodologia, Vol. I-II, Firenze, 1978

M. Matteini, A. Moles, La chimica del restauro, Nardini 1989

V. Massa, G. Scicolone, Le vernici per il restauro, ed. Nardini, 1991