

PROGRAMMA DIDATTICO A.A. 2021/22**Prof. Diodato Sergio Paolo****Crediti formativi (ECTS Credits): 8****Livello (Level): Triennio (Bachelor)****Corso di riferimento (Departments): Decorazione, Pittura (Decorative Arts, Painting)****Anno Accademico (Academic Year): A.A. 2021-2022**

Tipologia disciplina (Course Type): Teorico-pratica (Theoretical-Practical)

OBIETTIVI FORMATIVI (COURSE OBJECTIVES):

Il Corso complementare di Restauro dell'Accademia di Belle Arti di Firenze offre attualmente agli studenti due possibilità di scelta: esso può essere frequentato per uno, oppure per due anni. Il primo anno è a carattere teorico ed è aperto a tutti, l'altro prevede lo svolgimento di attività pratiche ed è riservato ad un numero ristretto di allievi, limitato dalla capienza del laboratorio. Al termine di ciascun anno è prevista una revisione obbligatoria che consente l'accesso al relativo esame. Ogni esame superato dà allo studente otto crediti formativi. Ai fini delle prospettive occupazionali il Corso non rilascia attestati, ma può essere utile a chi voglia conoscere in modo approfondito i materiali e le tecniche dell'Arte dal periodo Tardo-antico fino al 1700 e/o a chi debba prepararsi per i concorsi in altri Istituti che si occupano di Restauro. Inoltre, il Corso presenta un approccio metodologico moderno alla professione del restauratore con riferimento alla sua evoluzione storica.

CONTENUTI E TEMATICHE (SUBJECT MATTER):

Considerato che qualsiasi intervento che si proponga come fine la conservazione o il restauro di un'opera d'arte presuppone un'adeguata conoscenza della materia dell'opera stessa, il programma che segue è ordinato in modo da lasciare un ampio spazio all'esame dei materiali artistici più usati dal periodo che va dal periodo Ellenistico-romano al 1700 e delle tecniche che hanno permesso la realizzazione dei capolavori del passato, con particolare riferimento alla qualità dei materiali pittorici ed alla loro durata nel tempo. Dopo aver fornito questa serie di elementi conoscitivi, che potranno essere utilizzati dagli allievi anche per incrementare la durata nel tempo delle opere prodotte dalla loro attività artistica, verranno trattati i problemi di degrado, le principali tecniche di conservazione e restauro con particolare attenzione verso le opere d'arte che hanno il supporto murale, di legno o di tela.

Per gli allievi del 1° anno le lezioni quest'anno accademico 2021/2022 (essendo ancora vigenti le normative anti Covid-19) saranno prevalentemente teoriche e verranno svolte da remoto su piattaforma digitale: il docente realizzerà durante i collegamenti dal vivo, al termine delle spiegazioni teoriche, le dimostrazioni pratiche che gli allievi potranno vedere ed eventualmente (se vogliono) riprodurre a casa propria.

Le lezioni avranno come oggetto i seguenti argomenti: Definizione e concetto di Restauro e sua evoluzione negli anni. I principi fondamentali del Restauro. La schedatura preliminare dell'opera d'arte. Principali norme di sicurezza da osservare negli ambienti di lavoro.

I pigmenti usati in passato. Classificazione dei colori in base alla loro origine: minerale, vegetale, animale e/o artificiale. Modalità tradizionali di fabbricazione e loro caratteristiche di comportamento (stabilità, interazioni e pericoli connessi alle operazioni di restauro) con esempi pratici di fabbricazione.

I leganti usati in passato. La fabbricazione della calce e le diverse "cariche" utilizzate per le pitture murali antiche. Le colle animali tradizionali. L'uovo di gallina e la tempera all'uovo. Esempi pratici di preparazione degli oli siccativi: di lino, di noce e di papavero.

Le vernici. Le resine: fossili, recenti, oleoresine e resine animali, le gomme, le cere. Esempi pratici di preparazione di vernici finali pregiate, tradizionali.

La doratura: a guazzo, a missione, a conchiglia, a mecca. Le tecniche ed i materiali dei supporti membranacei. La miniatura, definizione. Fabbricazione della "cartapeccora". Principali attrezzi e materiali usati in miniatura. Fabbricazione degli inchiostri antichi. Cenni storici sulle origini e sulla tecnica della fabbricazione della carta.

Tema speciale di quest'anno. In particolare, quest'anno si tratterà della realizzazione pratica, filologica, dell'encausto murale romano, quello rinvenuto nell'area circumvesuviana, e dell'encausto sul legno praticato nel Fayyum egizio nel periodo Ellenistico-romano.

Per la parte pratica è prevista come prova facoltativa per gli allievi del 1° anno, la realizzazione dell'integrazione pittorica "a rigatino" secondo il metodo della "selezione cromatica" su tavoletta ingessata con un tema uguale per tutti. Gli allievi, se vogliono, potranno realizzarla a casa loro sotto la guida telematica del docente che mostrerà l'esempio e spiegherà in diretta, come fare. Altrimenti potranno presentarsi all'esame solo per sostenere la prova inerente il programma teorico svolto.

Per gli allievi del 2° anno (che vogliono biennializzare) le lezioni saranno teorico-pratiche e si svolgeranno in presenza nell'aula 36 nel secondo semestre e, salvo variazioni dovute al perdurare dell'emergenza Covid-19, avranno per oggetto i seguenti argomenti: Esame delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro con elementi di primo soccorso. Le tecniche ed i materiali costitutivi dei dipinti murali antichi. Le tecniche ed i materiali costitutivi dei dipinti su tavola antichi. Le tecniche ed i materiali costitutivi dei dipinti su tela. Indagini preliminari all'intervento di restauro sulle opere d'arte. Alcuni sistemi d'indagine NDT: Le radiazioni visibili. La fotografia (come si fotografa un oggetto da restaurare). Il microscopio (come si usa). I raggi ultravioletti. I raggi infrarossi. I raggi X. Alcuni sistemi d'indagine distruttiva: Le stratigrafie. Esempi pratici di realizzazione di stratigrafie in "cross-section" ed in sezione sottile. Esame dei fattori di deterioramento delle opere d'arte. Cause di degrado naturali: cause fisiche, chimiche e biologiche. Esame delle cause di degrado dei dipinti su supporto ligneo e tessuto. Il consolidamento del legno. La tecnica della disinfezione e della disinfestazione. Esempi pratici di consolidamento di cornici dorate. Tecniche di restauro dei dipinti su tela. Esempi pratici di restauro di dipinti su tela. Tecnica costruttiva dei telai. Tecnica della foderatura o rintelaggio dei dipinti. Per quanto riguarda la parte

pratica la turnazione ottimale degli allievi per le esercitazioni di laboratorio verrà concordata per e-mail all'inizio del secondo semestre.

TIPOLOGIA DELLA DIDATTICA (CLASS FORMAT):

Lezioni teoriche, Applicazioni pratiche (Theoretical Lessons, Practical Application)

MODALITA' DELLA DIDATTICA/ORGANIZZAZIONE DEL CORSO (TEACHING METHODS / COURSE ORGANIZATION):

Durante l'orario delle lezioni sono previste proiezioni commentate di video inerenti all'attività del restauro di famose opere d'arte. Le lezioni teoriche per gli allievi del 1° anno si terranno il mercoledì mattina dalle 11 alle 13 tutte le settimane del primo semestre su piattaforma Google Classroom (o su altra da concordare). Per gli allievi del 2° anno le lezioni teorico-pratiche si terranno in presenza, nel secondo semestre, il giovedì e il venerdì dalle ore 9 alle 14.

Gli esami sono molto selettivi. Infatti, a causa dell'alto numero degli iscritti al primo anno accedono di norma al secondo solo coloro che ottengono un voto di almeno 29/trentesimi. Chi desidera completare il biennio di Restauro sappia che se in sede d'esame non ottiene un voto dichiarato seduta stante sufficientemente alto deve rifiutarlo e ripetere l'esame nella sessione successiva. Accettando il voto "basso" si riceve il credito formativo ma si conclude seduta stante l'iter del Corso di Restauro.

MODALITA' DI ACCERTAMENTO FINALE (FINAL EVALUATION):

Al termine del 1° anno, qualora fosse possibile tenere l'esame in presenza, questo consisterebbe in un test scritto costituito da 60 quesiti a risposta aperta (una breve risposta su ciascun rigo) inerenti il programma effettivamente svolto. Ai fini della valutazione degli allievi del 2° anno verrà considerata l'abilità pratica complessiva svolta e dimostrata in precedenza. Tutti i candidati porteranno all'esame gli argomenti trattati durante le lezioni teoriche tratte, in gran parte, e riassunte nei libri di testo adottati. Al fine di contrastare il "mercato dell'usato" è bene concordare a priori col docente ciascun lavoro pratico che si intende svolgere a casa propria e ben relazionarlo.

N.B. La frequenza alle lezioni teoriche del Corso, anche se realizzate da remoto, è obbligatoria. Le assenze pregiudicano seriamente l'ammissione all'esame ed il buon esito di esso.

BIBLIOGRAFIA (BIBLIOGRAPHY):

Il libro di testo adottato per gli allievi del 1° anno è:

Sergio Paolo DIODATO, *I Buoni Colori di una volta, ricettario fotografico per conoscere e fabbricare pigmenti, leganti, vernici e materiali artistici antichi, direttamente dai trattati medievali. Terza edizione riveduta*, San Giovanni Teatino 2018.

Altri libri "facoltativi", acquistabili da chi è interessato approfondire l'argomento specifico, sono:

Sergio Paolo DIODATO, *Encausto sul muro. Come realizzare praticamente un dipinto ad encausto su laterizio seguendo le ricette delle fonti classiche. Seconda edizione*. San Giovanni Teatino 2021

Sergio Paolo DIODATO, *Encausto sul legno. Come realizzare un dipinto ad encausto sul legno seguendo gli indizi delle fonti classiche: proposte per una ricostruzione filologica della tecnica antica*, San Giovanni Teatino 2021.

Per gli allievi che frequentano il 2° anno intendono biennializzare il corso di Restauro:

Sergio Paolo DIODATO, *L'ancona dei Cappuccini di Guardiagrele e il suo restauro, raccolta di notizie, storiche, tecniche e metodologiche*, Pescara 1998.

Questi libri si possono ordinare direttamente sul sito www.diodatoeditore.it. A Firenze sono in distribuzione presso la *Libreria Alfani Editrice* in Via degli Alfani, 84–86r; presso *Curiosa Mente Libreria* in Via de' Servi 94/96r.; presso la *Libreria Non solo libri* in Via Laura, 68r.

Altri testi, su temi specifici proposti dagli allievi, verranno consigliati a richiesta degli interessati.

STUDENTI INTERNAZIONALI (INTERNATIONAL STUDENTS):

The Art Restoration course is composed of one or two years and the students can choose whether to attend both years or just the first one. The first year covers the theory of Restoration and it is open to all students. The second year explores the practical application of Restoration and its availability is limited to a restricted number of students. The course (see website www.sergiopaolodiodato.it) is about historical methods and artistic techniques with reference to the quality and durability of the ancient materials used by the artists in the past.

First year:

Definition of Restoration and Art Conservation / Preliminary categorizing / Pigments used in the past: classification of the colors in relation to their origin: mineral, vegetable, animal, artificial / characteristics of the colors and methods of fabrication with examples of historical preparation techniques / Adhesives used in the past / Lime / Glues / Oils / Varnish / Resins / Lac / Wax / Gold leaf.

Second year:

Materials and techniques of mural, wood panel, and canvas painting / Preliminary research systems for Art Conservation / Ultraviolet rays / Infrared rays / X rays / Stratigraphic method / Causes of deterioration in works of art: physical, chemical, and biological / Art Conservation and Restoration techniques applied to mural, wood panel, and canvas paintings / Practical examples.