

INDAGINE SULL'OPERA - Risoluzione di quesiti/problemi

Autrici: Daniela Cervilli e Sara Venier

SENTIERI ONDULATI - Jackson Pollock, 1947
Olio e vernice a smalto su tela, cm.114 x 86,
Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna,
proveniente dalla collezione Peggy Guggenheim.

METTI IN GIOCO LE TUE CAPACITA' D'INDAGINE.

IL QUESITO DA RISOLVERE: L'OPERA "SENTIERI ONDULATI" È SOLO UN FITTO INTRECCIO DI LINEE?

I DOCUMENTI PER INIZIARE: SUL LUOGO DELL'INDAGINE

Nel 1945 Pollock, attratto dall'ambiente naturale, si trasferisce con la moglie, la pittrice Lee Krasner, da New York City al villaggio rurale di The Spring sulla punta estrema di Long Island. Qui, grazie ad un prestito di 2.000 dollari dell'ereditiera e collezionista d'arte Peggy Guggenheim, sua mecenate, acquista e ristruttura una piccola fattoria circondata da 5.000 metri

quadri di terreno. E' proprio nel ex fienile, trasformato in studio, che Pollock dipinge le sue creazioni più innovative e famose, tra cui l'opera "Sentieri ondulati", fino alla sua morte avvenuta per un tragico incidente stradale nel 1956.

Oggi l'edificio è stato trasformato in un museo e sul pavimento dello studio sono ancora ben visibili le molteplici macchie di colore, uscite dai bordi dei suoi dipinti, a testimonianza della particolare tecnica usata dall'artista. - **Quale tecnica potrebbe aver utilizzato l'artista?**

Fig.2 L'edificio, ora museo "Pollock-Krasner House and Study Center".

Fig.3 Lo studio di Pollock, ora sala del museo, con il particolare del pavimento.

Per approfondire: <https://www.stonybrook.edu/commcms/pkhouse/index.php>

<https://www.stonybrook.edu/commcms/pkhouse/our-story/pollock.php> (vita dell'artista)

ALTRI DATI : OSSERVA ED ANALIZZA "SENTIERI ONDULATI"

ELEMENTI

1-Sono rappresentati soggetti della realtà o è un'opera astratta?

2- Descrivi l'opera utilizzando alcune delle frasi sotto riportate:

(intreccio di figure piane regolari - intreccio di segni, linee e colori - macchie di dimensioni diverse ora rotonde, ora oblunghe - filamenti colorati dallo spessore irregolare - filamenti solo verticali e orizzontali che si sovrappongono - linee dagli andamenti diversi che si sovrappongono - groviglio inestricabile - sopra il tutto, una linea verde dai bordi sfrangiati - linea spezzata che si avvolge su se stessa - linea che si avvolge su se stessa con forme curve, ondulate - altro..)

Fig 4,5 Particolari dell'opera

COLORE E COMPOSIZIONE

3- Qual è il colore maggiormente presente nell'opera?

- Le linee e i segni si sovrappongono a strati?

- Metti in ordine di stesura (dal primo steso all'ultimo) i principali colori presenti nel dipinto: argento metallizzato, verde, nero, bianco.

4- La tela è interamente coperta da segni e linee o sono presenti parti vistosamente vuote? - Segni e linee sono distribuiti in modo omogeneo ed equilibrato?

- Se tu fossi il curatore della Galleria Nazionale di Arte Moderna come orienteresti la tela per appenderla ad una parete? C'è un alto e un basso prestabiliti?

ALTRI DOCUMENTI: ANALIZZA FOTOGRAFIE E FILMATI PER CONTINUARE L'INDAGINE

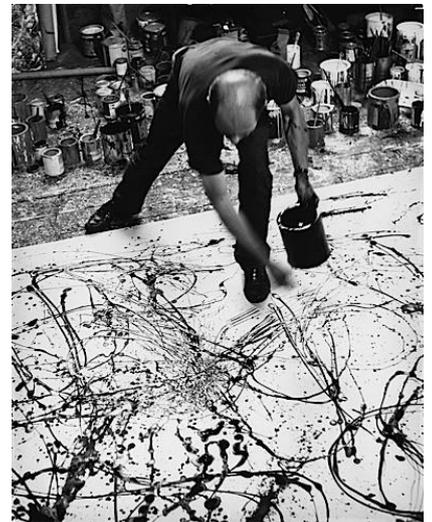

Fig. 6 Fotografie del regista-fotografo Hans Namuth che ha ripreso l'artista mentre dipingeva.

VIDEO: <https://www.youtube.com/watch?v=6cgBvpjwOGO> (filmato di Hans Namuth)

VIDEO: <https://www.youtube.com/watch?v=JXOw0uTY1kQ> dal film biografico-drammatico "Pollock" del 2000.

Osserva le fotografie e i video con Pollock al lavoro, che ci mostrano il procedimento esecutivo e lo spazio in cui avviene la creazione delle sue opere.

MATERIALI - PROCEDIMENTO

5- Segna le opzioni corrette. Per creare le sue opere Pollock...

a- monta la tela su un telaio appoggiandola poi su un cavalletto;

b- stende la tela sul pavimento senza telaio;

c- tocca sempre la superficie della tela con il pennello intinto nel colore;

- d- non tocca la tela con il pennello, ma versa il pigmento nell'aria che per la forza di gravità cade sulla tela;
- e- mescola i colori sulla tavolozza con il pennello;
- f- lascia colare e sgocciolare dall'alto il colore sulla tela, utilizzando grossi pennelli e bastoncini;
- g- elabora schizzi preparatori che poi riporta ingranditi nell'opera;
- h- dipinge in modo libero e spontaneo su supporti di media e grande dimensione.

NB- L'artista mette a punto un metodo personale e radicalmente innovativo, chiamato **dripping** (gocciolatura), che prevede l'uso di materiali, strumenti e procedimenti completamente diversi da quelli tradizionalmente usati in pittura (cavalletto, tavolozza e pennelli). Usa colori sintetici, fabbricati dall'industria, come smalti e vernici metallizzati, opachi, lucidi o luminescenti (fig.7). In modo calcolato li diluisce per variare la densità e la viscosità dei colori al fine di ottenere particolari effetti sulla tela.

GESTI DELL'ARTISTA

6- Scegli le opzioni corrette. Durante la realizzazione delle opere Pollock...

- a- cammina sopra la tela e sferra violenti calci ai barattoli di colore per versarne il contenuto;
- b- sgocciola, lancia, versa e schizza i colori sulla tela non solo con i movimenti della mano ma con ampi gesti dell'intero braccio;
- c - in piedi oppure reclinato, curvato o inginocchiato, compie una varietà di movimenti con tutto il corpo e con grande libertà; i movimenti inizialmente lenti diventano sempre più rapidi, ripetuti in modo ritmico come in una danza;
- d- in piedi, sempre fermo di fronte alla tela, compie ampi gesti con il braccio;
- e- gira continuamente attorno alla tela e vi cammina sopra immergendosi nella sua creazione.

7- Anche i particolari sono visivamente interessanti. La densità dei colori, gli strumenti utilizzati e i gesti attuati dall'artista determinano un'infinita varietà di segni e linee. - **Ricerca nei particolari dell'opera "Sentieri ondulati" (fig.7) alcuni tipi di segni e collegali alle rispettive descrizioni.**

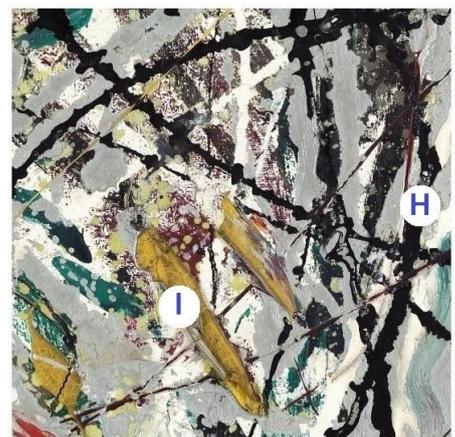
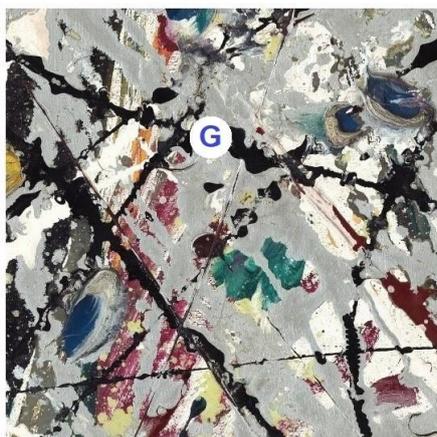
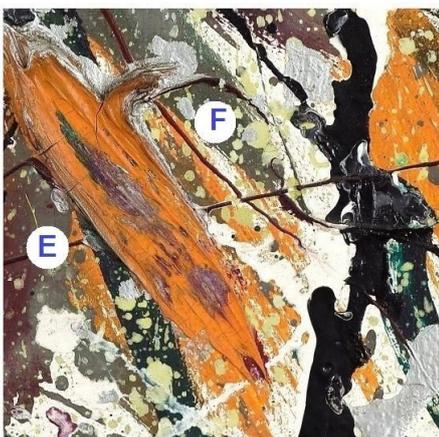
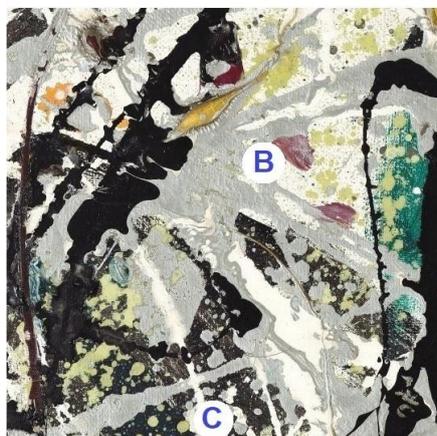
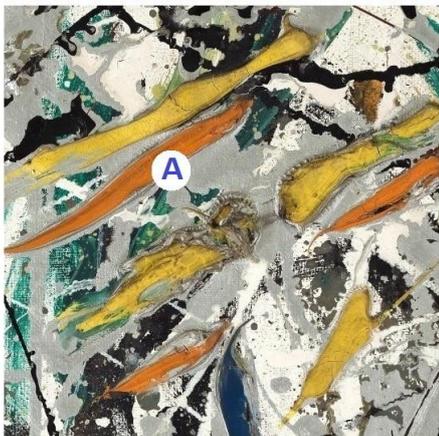

Fig.7 Particolari dell'opera

- a - Il colore diluito scorre in sottili rigagnoli. A B C D E F G H I
- b - Il colore denso colato si coagula in grosse macchie irregolari con spessori evidenti.
A B C D E F G H I
- c - Il colore diluito si divide in spruzzi e si espande in macchie o sottili filamenti.
A B C D E F G H I
- d - Il colore gocciolato crea piccole macchie circolari. A B C D E F G H I
- e - Il colore colato crea filamenti dai bordi e spessori irregolari. A B C D E F G H I
- f - Il colore colato con movimenti accelerati crea linee che si assottigliano. A B C D E F G H I
- g - Il colore colato con movimenti lenti crea linee che si ingrossano. A B C D E F G H I

**CHIUSURA DELL'INDAGINE - COMPRENDI I SIGNIFICATI E RISOLVI IL
QUESITO: l'opera "Sentieri ondulati" è solo un fitto intreccio di linee?**

8- Un dipinto astratto può suggerire sensazioni, emozioni e stati d'animo come un'opera figurativa?

9- Come i grafici del sismografo registrano i movimenti della crosta terrestre, così i segni sull'opera sono la traccia precisa dei movimenti compiuti da Pollock e ne rilevano la forza e la velocità.

- Cosa comunicano i segni e i gesti dell'artista? Scegli le opzioni corrette.

(forza vitale e forte movimento – staticità - fiacchezza, rilassamento del corpo - forte tensione del corpo - concentrazione mentale - calma e serenità - intensa e pulsante energia - creatività - libertà di espressione – agitazione, eccitazione)

10- Questo dipinto è solo un groviglio di segni? - Suggerisce altri significati? Scegli le risposte corrette. I gesti di Pollock e così i suoi segni..

- a- sono l'espressione dello stato interiore dell'artista e del desiderio di esprimersi in modo libero, istintivo e vitale;
- b- rivelano solo la perfetta forma fisica dell'artista;
- c- rivelano la necessità dell'artista di esprimere la sua carica creativa, il suo genio artistico;
- d- sono la registrazione dei movimenti di una nuova coreografia di danza.

Quest'opera è aperta a molteplici interpretazioni che ci riportano a tutto ciò che nella realtà è in movimento: la vita caotica nelle città moderne, ma anche a tutto quello che in natura vibra, si muove, nasce e cresce. Ognuno di noi osservando l'opera, con la sua carica di tensione ed energia, può liberamente ritrovare qualcosa di se stesso, i propri sentimenti e stati d'animo interiori e profondi. - **Quali tuoi stati d'animo o esperienze vissute proietteresti sull'opera?**

11- Quest'opera si può considerare pittura di azione (action painting)?

PRODUCI

a- Sperimenta gli effetti del dripping . Utilizzando pennelli e bastoncini, versa e lascia sgocciolare del colore su un foglio, posto su un piano orizzontale. Ripeti più volte l'operazione cambiando la consistenza del colore, da più liquida a più densa, e l'andamento e la forza del gesto. Rifletti sui risultati ottenuti e confrontali con i particolari dell'opera di Pollock.

Allenati prima con: http://www.edueda.net/index.php?title=Pollock_Jackson (andare in Webliografia : Jackson Pollock Simulator) oppure su <http://jacksonpollock.org/>

b- Prova anche tu a pensare nuovi modi e strumenti per fare pittura.

Per una visita alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e per osservare l'opera ingrandita:

<https://artsandculture.google.com/streetview/PQG0v4I2QsUtvA?>

<https://artsandculture.google.com/asset/watery-paths-sentieri-ondulati-jackson-pG0v4Iollock/PQ2QsU>