

HELEN FRANKENTHALER DIPINGERE SENZA REGOLE

FIRENZE PALAZZO STROZZI

27.09.2024 | 26.01.2025

L'innovazione della tecnica *soak-stain*

Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole celebra un'artista che ha sfidato le convenzioni e allargato i confini della pittura con un approccio audace e intuitivo che ha infranto le norme tradizionali. Con la sua innovativa e originale tecnica *soak-stain* (imbibizione a macchia), introdotta nell'ottobre 1952 a partire dal celebre dipinto *Mountains and Sea*, Frankenthaler ha ridefinito l'idea di pittura astratta, aprendo un nuovo dialogo tra colore, spazio e forma, tanto che l'opera è stata definita «la stele di Rosetta del Color Field».

La tecnica *soak-stain* consiste nell'applicare colori diluiti direttamente su una tela non preparata distesa orizzontalmente. Questo metodo permette al colore di penetrare nel tessuto della tela stessa, creando effetti simili a quelli dell'acquerello, ma su superfici ampie e con pitture inizialmente a olio, e in seguito acriliche.

Questi i passaggi principali della tecnica:

1. **Preparazione della tela:** Frankenthaler usava tele di grandi dimensioni, non preparate con il consueto strato di gesso e colla, per consentire ai colori di essere assorbiti nelle fibre del tessuto.
2. **Diluzione del colore:** Frankenthaler diluiva i colori a olio con trementina o altri solventi per ottenere una consistenza fluida e trasparente. Questo permetteva alla pittura di diffondersi facilmente sulla tela. Dal 1962 ha iniziato a sperimentare i colori acrilici, che in seguito ha adottato stabilmente.
3. **Applicazione del colore:** sulla tela distesa sul pavimento, Frankenthaler versava, spruzzava o applicava i colori, lasciando che si espandessero e venissero assorbiti dalle fibre del tessuto.
4. **Strumenti utilizzati:** Frankenthaler utilizzava **pennelli, spugne e spazzole** di diverse dimensioni e forme per applicare e manipolare i colori sulla tela; **secchi e lattine** che le permettevano di versare e mescolare grandi quantità di colore; **rulli** per stendere il colore in modo uniforme o creare specifici effetti di texture; **stracci e panni** per strofinare e spandere il colore sulla tela; **mani e dita** per avere un controllo più diretto e personale sul processo; **pipette e siringhe** per applicare il colore in maniera precisa e controllata, ottenendo dettagli e linee sottili; **bastoni, spatole e rastrelli** per disegnare o graffiare la superficie della pittura ancora fresca.
Ha sintetizzato Helen Frankenthaler: «Uso tutto. Uso grandi pennelli per ferramenta. Uso spatole. Spesso vado in un buon negozio di ferramenta o in un negozio di alimentari e prendo cose a cinque e dieci centesimi. Una volta ho fatto un quadro fantastico con un cucchiaio per spaghetti. Uso molte spugne, molte spugne su bastoni, spugne per pavimenti, tergicristalli. E poi a volte, un bel pennellino di zibellino. Quindi, anche, vari materiali. Sì. A volte un guanto di camoscio e la mia mano, a seconda dell'idea e di ciò di cui il quadro sembra aver bisogno, perché impari molto guardandolo e lasciando che ti dica cosa, dove, e come stia chiedendo qualcosa in più».
5. **Interazione tra i colori:** uno degli aspetti distintivi della tecnica *soak-stain* è l'interazione tra i colori. Poiché la pittura era molto diluita, i colori si fondevano tra loro direttamente sulla tela, creando transizioni sfumate e sovrapposizioni traslucide, senza le demarcazioni nette tipiche della pittura tradizionale.
6. **Manipolazione e controllo:** sebbene il processo fosse in parte casuale, Frankenthaler guidava e controllava il flusso della pittura con inclinazioni della tela, l'uso di attrezzi per muovere il colore, e l'applicazione di ulteriori strati di colore per ottenere l'effetto desiderato.

HELEN FRANKENTHALER DIPINGERE SENZA REGOLE

FIRENZE PALAZZO STROZZI

27.09.2024 | 26.01.2025

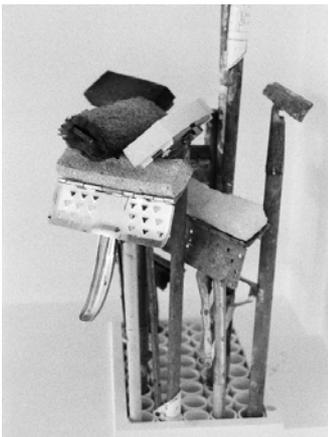
Questa tecnica innovativa non solo ha dato luogo a composizioni di grande impatto visivo, ma ha anche influenzato notevolmente lo sviluppo della pittura astratta, ispirando molti artisti successivi a esplorare nuove modalità di interazione con i materiali pittorici.

Frankenthaler nel suo studio, New York, aprile 1964

Fotografata da Alexander Liberman. amico, fotografo, artista e direttore editoriale di «Vogue», 1974

Attrezzi nello studio di Helen Frankenthaler a Saddle Rock Road, Shippan Point, Stamford, Connecticut, luglio 1991.

Lo studio di Frankenthaler di Saddle Rock Road, Shippan Point, Stamford, Connecticut, luglio 1991

UFFICIO STAMPA
FONDAZIONE
PALAZZO STROZZI
Lavinia Rinaldi
C. +39 338 5277132
l.rinaldi@palazzostrozzi.org

SUTTON
Emily Saunders
C. +41(0)799239223
emilys@suttoncomms.com

PROMOZIONE
CSC SIGMA
Susanna Holm
T. +39 055 2478436
susannaholm@cscsigma.it

Helen
Frankenthaler
Foundation