

Arti Figurative

Discipline Pittoriche

Discipline Plastiche e Scultoree

Laboratorio della Figurazione (Pittura/Scultura)

PREMESSA

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento:

LINEE GENERALI E COMPETENZE *Pittura e Scultura*

“Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti alla pittura e scultura, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica, grafica e scultorea; pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà capace di analizzare la principale produzione pittorica, grafica e scultorea del passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra la pittura, scultura e le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente possiederà altresì le competenze adeguate nell'uso del disegno geometrico e proiettivo, dei mezzi multimediali e delle nuove tecnologie, e sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio pittorico, scultoreo e il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. La concentrazione sull'esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come “pratica artistica” e fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; e attraverso la “pratica artistica”, ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio pittorico e scultoreo”.

Pittura: *lo studente “sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche essenziali, di gestire l'iter progettuale e operativo di un'opera pittorica mobile, fissa o “narrativa”, intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto pittorico, dal modello, dall'individuazione, campionatura e preparazione dei materiali e dei supporti, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio”.*

Scultura: *lo studente “sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche essenziali, di utilizzare le tecniche della formatura e di gestire l'iter progettuale e operativo di un'opera plastico-scultorea autonoma o integrante l'architettura, intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto plastico, dal modello, dalle tecniche “espositive”, dall'individuazione, campionatura e preparazione dei materiali e delle policromie, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio”.*

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Discipline Pittoriche

SECONDO BIENNIO

“Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l'uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei; si approfondiranno le procedure relative alla progettazione e all'elaborazione della forma pittorica - individuando il concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione - attraverso l'analisi e la gestione dello spazio compositivo, del disegno, della materia pittorica, del colore e della luce. E' opportuno che l'alunno tenga conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche e concettuali con i principi della chimica (proprietà, reazione e durata dei materiali usati: pigmenti, veicolanti, resine, etc.). Si condurrà lo studente alla realizzazione di opere pittoriche ideate su tema assegnato: su ogni supporto (carta, tela, tavola, etc.); a tempera, ad acrilico, ad olio, etc.; da cavalletto, murale (affresco, mosaico, etc.) o per installazione; e auspicabile inoltre contemplare le tipologie di elaborazione grafico-pittorica di tipo “narrativo” come il fumetto, l'illustrazione; sarà pertanto indispensabile proseguire ed approfondire lo studio del disegno, sia come linguaggio, sia finalizzato all'elaborazione progettuale, individuando gli aspetti tecnici e le modalità di presentazione del progetto più adeguati, inclusi i sistemi di rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica). È necessario che lo studente acquisisca la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare la realtà e alcune opere pittoriche antiche, moderne e contemporanee, osservando modelli tridimensionali, bidimensionali e viventi; e che riesca a individuare nuove soluzioni formali, applicando in maniera adeguata le teorie della percezione visiva e sfruttando i sistemi fotografici, serigrafici, il collage, etc, nella pittura. Le conoscenze e l'uso dei mezzi audiovisivi

e multimediali finalizzati a soluzioni formali, all'archiviazione dei propri elaborati, alla ricerca di fonti, all'elaborazione d'immagini di base e alla documentazione di passaggi tecnici e di opere rilevate, saranno in ogni caso approfonditi".

QUINTO ANNO

"Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l'approfondimento e la gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della pittura, prestando particolare attenzione alla produzione contemporanea e agli aspetti funzionali e comunicativi della ricerca pittorica. A tal fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle tecniche e dei materiali, sia per esigenze creative, sia per finalità conservative e di restauro; pertanto, è indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della "contaminazione" tra i vari linguaggi e ambiti. Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell'aspetto estetico comunicativo della propria produzione; a tal fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole, "book" cartaceo e digitale, fotomontaggi, "slideshow", video, etc. È auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, che conosca i principi essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato dell'arte, l'iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, i diritti d'autore nella riproduzione seriale, la diffusione delle procedure pittoriche in tutti gli ambiti lavorativi (ricerca, decorazione, illustrazione, grafica d'arte, allestimenti, restauro, scenografia, etc.) e il contributo che le competenze acquisite porteranno ai vari percorsi di studio futuri".

Discipline Plastiche e Scultoree

SECONDO BIENNIO

"Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l'uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei; si approfondiranno le procedure relative alla progettazione e all'elaborazione della forma scultorea - individuando il concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione - attraverso l'analisi e la gestione dello spazio fisico, dello spazio compositivo, della superficie, del colore e della luce. È opportuno che l'alunno tenga conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche e concettuali con le regole della statica (pertanto le strutture, le armature, le basi e i sistemi "espositivi" saranno analizzati in funzione del progetto) e della chimica: proprietà, reazione e durata dei materiali usati. Si condurrà lo studente alla realizzazione di opere plastico-scultoree ideate su tema assegnato, a rilievo, a tutt'ondo o per installazione; sarà pertanto indispensabile proseguire lo studio del disegno, sia come linguaggio, sia finalizzato all'elaborazione progettuale, individuando gli aspetti tecnici e le modalità di presentazione del progetto più adeguati, inclusi i sistemi di restituzione geometrica e proiettiva, quali le proiezioni ortogonali, le proiezioni assonometriche, la prospettiva intuitiva e geometrica, etc. È necessario che lo studente acquisisca la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare la realtà e alcune opere plastico-scultoree antiche, moderne e contemporanee, osservando modelli tridimensionali, bidimensionali e viventi; e che riesca a individuare nuove soluzioni formali, applicando in maniera adeguata le teorie della percezione visiva e sfruttando i sistemi meccanici e cinetici nella scultura. Le conoscenze e l'uso dei mezzi audiovisivi e multimediali finalizzati a soluzioni formali, all'archiviazione dei propri elaborati, alla ricerca di fonti, all'elaborazione d'immagini di base e alla documentazione di passaggi tecnici e di opere rilevate, saranno in ogni caso approfonditi".

QUINTO ANNO

"Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l'approfondimento e la gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della plastica e della scultura, prestando particolare attenzione alla produzione contemporanea e agli aspetti funzionali e comunicativi della ricerca plastico-scultorea. A tal fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle tecniche e dei materiali, sia per esigenze creative, sia per finalità conservative e di restauro; pertanto, è indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della "contaminazione" tra i vari linguaggi e ambiti. Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell'aspetto estetico-comunicativo della propria produzione; a tal fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole, "book" cartaceo e digitale, fotomontaggi, bozzetti tridimensionali, "slideshow", video, etc. È auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, che conosca i principi essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato dell'arte, l'iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, i diritti d'autore nella riproduzione seriale, la diffusione delle procedure plastico-scultoree in tutti gli ambiti lavorativi (ricerca, decorazione, grafica d'arte, allestimenti, restauro, scenografia, arredo urbano, decorazione, formatura, fonderia, etc.) e il contributo che le competenze acquisite porteranno ai vari percorsi di studio futuri".

Laboratorio della Figurazione (pittura/scultura)

SECONDO BIENNIO

*"Il laboratorio di **pittura** ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline pittoriche, all'acquisizione e all'approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso questa disciplina lo studente*

applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di forme grafiche e pittoriche su supporto mobile, fisso o per installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. L'acquerello, il pastello, la tempera, l'acrilico, l'olio, la xilografia, il "pantone", l'aerografo, l'affresco e il mosaico, etc, sono alcune delle tecniche che lo studente impiegherà per l'elaborazione di un'opera autonoma o integrante l'architettura, di un elemento scenico o per l'allestimento, nel restauro, nella decorazione, nella figurazione narrativa, etc".

"Il laboratorio di **scultura** ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline plasticoscoltoree, all'acquisizione e all'approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione dirette ed indirette per la realizzazione di forme grafiche, plastico-scoltoree ed installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. La modellazione (argille, cere, stucco, materie sintetiche mono e bicomponenti, etc.), l'intaglio (rocce, legni, polistirolo, etc.), l'assemblaggio, la fusione (bronzo, metalli vari), la formatura (gesso, gomme, resine), la policromia (pittura, doratura, smaltatura) e l'installazione, sono le tecniche principali che lo studente impiegherà per l'elaborazione di un'opera autonoma o integrante l'architettura, di un elemento scenico o per l'allestimento, nel restauro, nella decorazione, negli effetti speciali, nell'animatronix, etc".

QUINTO ANNO

"Nel laboratorio di **pittura** del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. Bisognerà prestare una particolare attenzione alle tecniche e ai materiali antichi e moderni inerenti la materia e i supporti pittorici. E' tuttavia opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo oltretutto interagire altro tipo di medium artistico.

Nel laboratorio di **scultura** del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. L'analisi e la cura della policromia nella scultura sono contenuti previsti in tutto il triennio, ma bisognerà prestare una particolare attenzione alle tecniche antiche e alle nuove tecnologie di coloritura, anche in funzione del restauro di opere scultoree o di realizzazioni iperrealistiche e di effetti speciali. E' tuttavia opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo oltretutto interagire altro tipo di medium artistico".

Programmazione d'indirizzo Arti Figurative

In riferimento alle linee guida del Ministero dell'Istruzione sopracitate:

PREMESSA GENERALE

L'indirizzo porterà lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti. Con questa finalità verrà approfondita la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi, con consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali. Verranno applicati i principi della percezione visiva e della composizione, si individueranno le interazioni con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico.

I processi progettuali e operativi saranno applicati utilizzando in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e tridimensionale, per realizzare opere pittoriche, scultoree, grafiche, calcografiche e installazioni, attraverso l'utilizzo di mezzi manuali, meccanici e digitali. La principale produzione plastico-scoltorea e grafico-pittorica del passato e della contemporaneità sarà analizzata con riguardo alle tecniche ed ai materiali tradizionali e contemporanei, sia per esigenze creative sia per finalità conservative e di restauro. Verranno utilizzati i mezzi audiovisivi e multimediali ai fini dell'elaborazione espressiva e creativa di immagini, nonché della documentazione e dell'archiviazione dell'attività di laboratorio, tesa a costruire un portfolio personale dello studente.

COMPETENZE RIFERITE AL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Alla fine del percorso di studio gli studenti dovranno:

- aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;
- saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico;
- conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e tridimensionale, anche in funzione della "contaminazione" tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);
- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell'arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;
- conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea.

Discipline Pittoriche

Competenze specifiche alla fine del percorso progettuale e laboratoriale (Secondo Biennio e Quinto Anno)

- Saper riconoscere le diverse funzioni delle immagini in relazione alla rappresentazione, alla comunicazione e all'espressione.
- Utilizzare in modo appropriato e personale la metodologia progettuale sia in fase ideativa che esecutiva.
- Acquisire capacità di elaborare immagini sia di contenuto grafico che pittorico.
- Mostrare attitudine alla sperimentazione e alla ricerca di soluzioni innovative.
- Acquisire consapevolezza, nella produzione personale delle immagini, manifestando capacità di sintesi e di analisi.
- Saper leggere e comprendere diverse tipologie artistiche, cogliendone le differenze, in relazione al contesto storico e culturale.

SECONDO BIENNIO - Discipline Pittoriche

Conoscenze	Abilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Delle tecniche artistiche grafiche e pittoriche tradizionali (tempera, acquarello, acrilico, olio, affresco, mosaico, graffito). ▪ Dei nuovi linguaggi artistici contemporanei (installazioni, video art, fotografia digitale, videografica), loro peculiarità (materiali, strumenti, ecc....) e le interazioni con i linguaggi artistici tradizionali. ▪ Dei rapporti proporzionali e della struttura della figura umana. ▪ Delle procedure relative alla progettazione e all'elaborazione della forma pittorica attraverso l'analisi e la gestione dello spazio compositivo, del disegno, della materia pittorica, del colore e della luce. ▪ Delle principali metodologie di analisi dell'opera d'arte. ▪ Delle principali funzioni comunicative delle immagini. ▪ Della terminologia tecnica specifica della disciplina. ▪ Anatomia umana e modelli viventi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilizzare gli strumenti e i materiali più diffusi, i supporti idonei alla corretta esecuzione delle tecniche artistiche grafiche, pittoriche e multimediali. ▪ Applicare le tecniche di controllo. ▪ Gestire l'iter progettuale e operativo di un'opera artistica in tutte le sue fasi: studi, schizzi preliminari, definitivi, campionature, modellini, ecc..., fino alla sua realizzazione finale in scala o al vero. ▪ Applicare i principi e le regole della composizione e le teorie della percezione visiva. ▪ Evolvere il proprio linguaggio pittorico utilizzando anche i nuovi linguaggi artistici. ▪ Integrare i linguaggi contemporanei progettando in maniera multimediale.

QUINTO ANNO - Discipline Pittoriche

Conoscenze	Abilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conoscere le correnti dell'arte del Novecento e contemporanea ▪ Conoscere le procedure per comporre un'immagine a funzione illustrativa e informativa ▪ Conoscere diversi stili e modalità espressive. ▪ Utilizzare in maniera consapevole la composizione delle immagini. ▪ Acquisire una personale capacità espressiva e saper scegliere la tecnica più idonea alle finalità espressive. ▪ Avere familiarità con il mondo dell'arte e conoscere le più importanti gallerie e musei del territorio. ▪ Conoscere e padroneggiare strumenti e procedure idonee alle nuove forme di espressione e comunicazione. ▪ Conoscere e applicare correttamente le tecniche e le procedure per produrre immagini. ▪ Conoscere la funzione dello schizzo, dell'ex-tempore, del lay-out. ▪ Conoscere e avere familiarità con i diversi linguaggi e 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saper applicare la tecnica più appropriata alla funzione di un'immagine. ▪ Saper stilizzare una forma. ▪ Saper individuare le modalità di rappresentazione più idonee alla destinazione di una immagine. ▪ Saper sperimentare e reinventare una tecnica, adattandola alle necessità del momento. ▪ Saper trovare soluzioni adeguate ed efficaci ai problemi proposti. ▪ Saper condurre una ricerca. ▪ Saper visitare una mostra. ▪ Saper inquadrare il proprio lavoro nel panorama dell'arte. ▪ Saper comporre oggetti ed immagini nello spazio. ▪ Saper conferire alle immagini il significato desiderato. ▪ Saper delineare, attraverso un iter progettuale, lo sviluppo di un'idea. ▪ Saper rappresentare le diverse fasi di un progetto: dagli schizzi, alla composizione all'esecutivo.

<p>ambiti artistici.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Acquisire capacità di presentazione del proprio lavoro, curando l'aspetto estetico e comunicativo.	<ul style="list-style-type: none">▪ Saper leggere un'opera d'arte, utilizzando chiavi di lettura adeguate.▪ Curare l'esposizione orale.▪ Coordinare i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio.
---	--