

LICEO ARTISTICO
CORSO QUINQUENNALE NUOVO ORDINAMENTO
Discipline grafiche, pittoriche e laboratorio

In riferimento alle Indicazioni Nazionali Ministeriali vengono di seguito suddivise le competenze e gli obiettivi essenziali di apprendimento con scansione annuale.

CLASSE I

Competenze

- Conoscenza dei codici che regolano la struttura del linguaggio visuale anche come forma di conoscenza della realtà (linea, colore, luce, rapporto figura/sfondo, simmetria asimmetria).
- Conoscenza delle tecniche e dei materiali utilizzati.
- Conoscenza ed utilizzo del linguaggio specifico della disciplina.
- Acquisizione delle conoscenze di base sull'aspetto storico ed artistico delle tecniche utilizzate.

Obiettivi essenziali

- Superamento degli stereotipi grafico-figurativi.
- Disegno dal vero: impostazione della figura nello spazio del foglio, studio grafico di oggetti dalla struttura semplice.
- Sistemi di misurazione, rapporti proporzionali, rapporti tra le singole parti ed il tutto.
- La dislocazione spaziale, la prospettiva intuitiva.
- La linea come mezzo di indagine della forma.
- Il chiaroscuro come tecnica rappresentativa della tridimensionalità: i valori tonali, il tratteggio e lo sfumato.
- La teoria del colore: nozioni di base sulla sintesi additiva e sintesi sottrattiva.

Laboratorio

(le finalità delle esercitazioni di laboratorio sono le stesse di discipline grafiche pittoriche e la metodologia operativa sarà riferita, in particolare, alla manipolazione diretta dei materiali e alla conoscenza dell'aspetto tecnico-pratico e storico-artistico delle tecniche di base)

Obiettivi essenziali

- Conoscenza delle tecniche grafico-pittoriche e loro riferimenti storici.
- Utilizzo delle tecniche grafico-pittoriche supportate dalla teoria del colore.
- Conoscenza dei diversi supporti.
- Acquisizione dei metodi di rappresentazione : a mano libera, dal vero, da immagine, ingrandimento e riduzione.

CLASSE II

Competenze

- Consolidamento dei codici che regolano la struttura del linguaggio visuale (linea, colore, luce, rapporto figura/sfondo, simmetria asimmetria).
- Approfondimento della capacità di rappresentare graficamente le forme bidimensionali e tridimensionali utilizzando una metodologia operativa appropriata.
- Conoscenza dei materiali e degli strumenti di lavoro.
- Conoscenza ed utilizzo del linguaggio specifico della disciplina.
- Capacità di organizzare i tempi e gli spazi di lavoro in maniera adeguata.
- Acquisizione delle conoscenze sull'aspetto storico ed artistico delle tecniche utilizzate.

Obiettivi essenziali

- Superamento degli stereotipi grafico-figurativi.

- Sviluppo delle capacità relative al disegno dal vero.
- Le fonti luminose e la rappresentazione grafica delle luci e delle ombre.
- Approfondimento della teoria del colore.

Laboratorio

(le finalità delle esercitazioni di laboratorio sono le stesse di discipline grafiche pittoriche e la metodologia operativa sarà riferita, in particolare, alla manipolazione diretta dei materiali e alla conoscenza dell'aspetto tecnico-pratico e storico-artistico delle tecniche di base)

Obiettivi essenziali

- Acquisizione delle conoscenze essenziali relative ai sistemi di rappresentazione (a mano libera, dal vero o da immagine, ingrandimento/riduzione, ecc...)
- Sperimentazione e riferimenti storici e artistici delle tecniche.
- Conoscenza degli strumenti, dei mezzi grafici e dei supporti.
- Utilizzo di mezzi fotografici multimediali per l'archiviazione degli elaborati e la ricerca di fonti.
- Eseguire campire omogenee e non omogenee, velature, variazioni tonali con materiali e tecniche diverse, rilievo.

Indirizzo: Arti Figurative Discipline grafiche e pittoriche

CLASSE TERZA

Competenze

- Consolidare le abilità legate al disegno e alle tecniche grafiche-pittoriche.
- Conoscere le teorie essenziali della percezione visiva.
- Comprendere e applicare le regole compositive.
- Conoscere e utilizzare la terminologia specifica della disciplina.
- Acquisire un metodo progettuale.
- Saper analizzare la produzione grafica e pittorica del patrimonio artistico in funzione delle esigenze didattiche individuali.

Obiettivi essenziali d'apprendimento

- Acquisire un metodo progettuale per la realizzazione di manufatti di tipo manuale e non.
- Approfondire la pratica del disegno inteso come linguaggio anche finalizzato all'elaborazione progettuale, includendo i sistemi di rappresentazione della prospettiva intuitiva.
- Creare e sviluppare un taccuino personale con appunti e notazioni da integrare nel corso di studi.
- Restituire graficamente volumi, mediante ombre e chiaroscuri, rendere graficamente e cromaticamente forme e tessiture.
- Utilizzare audiovisivi e strumenti multimediali per la ricerca di fonti, per l'elaborazioni delle immagini, e per l'archiviazione degli elaborati.

LABORATORIO

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.

Competenze

- Conoscere i materiali e gli strumenti propri della disciplina.
- Acquisire la capacità organizzativa degli spazi assegnati, con riferimento alle tecniche pittoriche affrontate.
- Potenziare la conoscenza delle tecniche artistiche (tradizionali, sperimentali).
- Acquisire le conoscenze storiche ed artistiche delle tecniche utilizzate.
- Conoscere e utilizzare la terminologia specifica della disciplina.
- Consolidare le abilità legate al disegno ed alle tecniche grafiche-pittoriche.

Obiettivi essenziali d'apprendimento

- Acquisire la capacità di utilizzare diversi supporti.
- Saper utilizzare con competenza le diverse tecniche artistiche proposte.
- Saper organizzare un taccuino artistico per appunti e annotazioni da integrare nel corso degli studi.
- Saper utilizzare le attrezzature multimediali per la costruzione di un archivio personale d'immagini.
- Essere capace di riprodurre e rielaborare la realtà, osservando modelli. Saper rendere i volumi mediante ombre e chiaroscuri.
- Acquisire capacità di elaborare cromaticamente delle superfici in formati diversi.
- Nell'arco di tempo del triennio si affronteranno i contenuti principali inerenti l'anatomia per la rappresentazione della figura umana.

CLASSE QUARTA

Competenze

- Saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali ed operativi.
- Saper analizzare gli aspetti estetici, concettuali, espressivi e comunicativi della disciplina.
- Saper individuare strumenti e materiali con consapevolezza ed utilizzare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva.
- Saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina.
- Saper analizzare la produzione pittorica del Patrimonio Artistico in funzione delle esigenze didattiche individuali.
- Saper gestire l'iter progettuale dalla fase ideativa al prodotto finale.

Obiettivi essenziali d'apprendimento

- Consolidare le procedure relative all'elaborazione della forma pittorica .
- Utilizzare il disegno e le tecniche di rappresentazione, nelle varie fasi dell'ideazione e della realizzazione definitiva dell'opera.
- Utilizzare il disegno e le tecniche di rappresentazione nelle varie fasi dell'ideazione e della realizzazione dell'opera
- Utilizzare gli strumenti audiovisivi e strumentazioni multimediali per la ricerca di fonti, per le elaborazioni d'immagini e per l'archiviazione di elaborati.
- Saper motivare, le scelte progettuali ed espressive.
- Consolidare i sistemi di rappresentazione della prospettiva intuitiva
- Consolidare la pratica del disegno inteso come linguaggio finalizzato all'elaborazione di tipo narrativo.
- Utilizzo delle attrezzature multimediali per l'approfondimento delle conoscenze informatiche per le applicazioni di settore.

Laboratorio

Il laboratorio di pittura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le Discipline Pittoriche, all'acquisizione e all'approfondimento dei contenuti, delle tecniche e delle procedure specifiche.

Competenze

- Conoscere i materiali, gli strumenti di lavoro, interpretare lo spazio dal punto di vista percettivo e attuare un piano di lavoro.
- Acquisire capacità organizzativa degli spazi assegnati , con riferimento alle tecniche pittoriche sperimentate.
- Acquisire e approfondire le tecniche, le procedure specifiche di utilizzo e le conoscenze storiche e artistiche .
- Approfondire e usare la terminologia specifica.
- Consolidare i metodi operativi e le abilità legate al disegno e alle tecniche grafiche pittoriche.

- Nell'arco di tempo del triennio si affronteranno i contenuti principali inerenti l'anatomia per la rappresentazione della figura umana.

Obiettivi essenziali d'apprendimento

- Acquisire e consolidare la capacità di utilizzare diversi supporti.
- Saper utilizzare con competenza le diverse tecniche artistiche proposte.
- Rendere i volumi mediante ombre e chiaroscuri.
- Creare un taccuino artistico per appunti e annotazioni da integrare nel corso degli studi.
- Elaborare immagini, desunte ed anche tratte dal taccuino personale, in funzione comunicativa ed espressiva, in modo tradizionale o con software dedicato.
- Utilizzare attrezzature multimediali per la costruzione di un archivio personale d'immagini.
- Analizzare ed interpretare la figura ed i particolari anatomici dal vero, da illustrazioni, da foto e da video.

CLASSE QUINTA

Competenze

- Saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali ed operativi.
- Saper cogliere consapevolmente i fondamenti culturali, storici e stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo.
- Saper individuare consapevolmente strumenti e materiali, utilizzando i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva.
- Saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina.
- Saper analizzare la produzione pittorica e grafica del passato e della contemporaneità, cogliendo le interazioni tra le varie forme del linguaggio artistico.
- Saper gestire l'iter progettuale dalla fase ideativa al prodotto finale.

Obiettivi essenziali d'apprendimento

- Utilizzare tecniche avanzate di rappresentazione per una comunicazione efficace e completa con procedure relative all'elaborazione della forma pittorica.
- Utilizzare il disegno e le tecniche di rappresentazione tradizionali e sperimentali, nelle varie fasi dell'ideazione e della realizzazione definitiva dell'opera.
- Utilizzare audiovisivi e strumentazioni multimediali per la ricerca di fonti, per elaborazioni d'immagini e per l'archiviazione di elaborati.
- Elaborare schemi operativi ed esplicitarli in modo chiaro e coerente anche con relazioni scritte.
- Consolidare i sistemi di rappresentazione della prospettiva intuitiva.

Laboratorio

Nel laboratorio di pittura del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa.

Competenze

- Conoscere i materiali, e gli strumenti di lavoro.
- Consolidare le capacità di autonomia nella elaborazione di immagini e nella ricerca di soluzioni formali efficaci.
- Consolidare la capacità organizzativa del proprio spazio di lavoro in relazione al metodo operativo e alle esigenze dettate dalle tecniche pittoriche ipotizzate.
- Acquisire le conoscenze storiche e artistiche delle tecniche utilizzate.
- Conoscere e utilizzare la terminologia specifica della disciplina.
- Consolidare lo studio del disegno come linguaggio specifico anche quando finalizzato alla elaborazione progettuale e alle tecniche grafico-pittoriche.
- Nell'arco di tempo del triennio si affronteranno i contenuti principali inerenti l'anatomia per la rappresentazione della figura umana.

Obiettivi essenziali d'apprendimento

- Acquisire e consolidare la capacità di utilizzare diversi supporti.
- Saper utilizzare con competenza le diverse tecniche artistiche.
- Saper effettuare scelte iconografiche originali e coerenti per composizioni a tema.
- Saper utilizzare immagini desunte ed anche tratte dal taccuino personale, per la realizzazione di un elaborato artistico.
- Utilizzare gli strumenti e le strategie comunicative tradizionali e multimediali.
- Analizzare ed interpretare la figura per la rappresentazione di modelli dal vero, in posizione statica e in movimento.

Esami di settembre: contenuti essenziali riservati agli alunni interni ed esterni

CLASSI QUINTE

- Disegno dal vero :
 - analisi strutturale
 - rapporti proporzionali
 - rappresentazione tridimensionale attraverso l'uso del chiaroscuro
- Teoria del colore
 - Interazione del colore: il colore in relazione al contesto. Armonia dei colori: combinazioni armoniche .Spazialità illusoria e simbologia del colore.
- Analisi e trasformazione di un elemento figurativo al fine di creare una composizione decorativa.

Approfondimento delle tecniche proprie della decorazione e composizione pittorica finalizzate anche alla realizzazione dei progetti (vedi tecniche grafico-pittoriche del III e IV anno)

CLASSI QUARTE

- Disegno dal vero :
 - analisi strutturale
 - rapporti proporzionali
 - rappresentazione tridimensionale attraverso l'uso del chiaroscuro
- Teoria del colore :
 - La teoria del colore. I teorici; il disco cromatico di Newton, Chevreul, Goethe, il diagramma del colore CIE
 - I sette contrasti di J.Itten
- Analisi e trasformazione di un elemento figurativo al fine di creare una composizione decorativa.

Sperimentazione e riferimenti storico-artistici delle principali tecniche pittoriche: acquarello, olio, acrilico, tecniche miste.

CLASSI TERZE

- Disegno dal vero :
 - analisi strutturale - rapporti proporzionali
 - rappresentazione tridimensionale attraverso l'uso del chiaroscuro
- Teoria del colore : sintesi additiva, sintesi sottrattiva. Colori primari, secondari, complementari (J.Itten “ Arte del colore” il Saggiatore ed. ridotta)
- Analisi e trasformazione di un elemento figurativo al fine di creare una composizione decorativa .

Tecniche grafico-pittoriche: matita, sanguigna, carboncino, pastelli, gessetti, china, tempera.