A09 DISCIPLINE PITTORICHE, GRAFICHE E SCENOGRAFICHE

Primo Biennio

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Il Primo Biennio sarà rivolto prevalentemente all'acquisizione delle competenze nell'uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti di base utilizzati nella produzione grafica nonché alla comprensione e applicazione dei principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno, inteso sia come linguaggio a sé, sia come strumento progettuale. Lo studente, attraverso la pratica del disegno, sarà condotto alla consapevolezza che questo non è solo riducibile a un atto tecnico, ma è soprattutto una forma di conoscenza della realtà e un linguaggio la cui pratica richiede rigore tecnico ed esercizio mentale.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Nel corso del Primo Biennio si affronterà la genesi della forma guidando l'alunno verso l'abbandono degli stereotipi rappresentativi in particolare nel disegno - tramite l'esercizio dell'osservazione, lo studio dei parametri visivi e plastico-spaziali e l'analisi dei rapporti linea/forma, chiaro/scuro, figura/fondo.
Contestualmente alle conoscenze essenziali relative ai sistemi di rappresentazione, con particolare attenzione allo studio di disegno dal vero, si condurrà lo studente all'acquisizione delle principali tecniche di restituzione grafica attraverso la realizzazione di specifici elaborati. È bene infine che lo studente sia in grado di comprendere fin dal primo biennio la funzione dello schizzo e del bozzetto nell'elaborazione grafica, e sia in grado di coglierne il valore progettuale e culturale.

CONTENUTI PROGRAMMATICI – PRIMO ANNO

- Conoscenza e uso degli strumenti grafici
- Gradienti chiaroscurali
- Grammatica visiva: punto, linea, segno
- Elementi di percezione visiva
- Introduzione allo studio dell'anatomia (testa)
- Studio di strutture fitomorfiche
- Introduzione allo studio di disegno dal vero

CONTENUTI PROGRAMMATICI – SECONDO ANNO

- Introduzione alla teoria del colore
- Introduzione alla teoria delle ombre
- Funzioni del linguaggio visivo
- Prospettiva intuitiva e indici di profondità grafico-pittorica
- Studio di disegno dal vero
- Studio dell'anatomia umana (corpo intero)
- Studio di strutture animali e fitomorfiche

METODI DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale; lezione partecipata; cooperative learning; ricerca azione; tutoring e tutoring tra pari

METODOLOGIA OPERATIVA

Il programma sarà sviluppato attraverso lezioni frontali, tese a chiarire gli aspetti teorici e metodologici generali dei singoli argomenti. Esercitazioni pratiche in classe e a casa inerenti ai temi illustrati nei contenuti programmatici. La revisione degli elaborati costituirà un momento didattico importante in cui guidare lo studente alla riflessione sul suo operato.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

Uso del libro di testo sia per lo svolgimento della teoria che per la produzione grafico-pittorica, altri testi di riferimento (riviste specializzate, siti web), immagini stampate, ricerche con l'ausilio di Internet, busti in gesso, strumenti da disegno, materiali pittorici.

SPAZI
Aula, laboratorio grafico-pittorico, aula gessi

TEMPI
Secondo i ritmi di approfondimento richiesti dalla classe e consentiti dal calendario scolastico

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA (si allega la griglia di valutazione per competenze)
La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei progressi sia rispetto ai livelli di partenza individuali, sia rispetto al livello medio della classe. Si terrà conto, inoltre, del comportamento, inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo, e della modalità di presentazione del proprio lavoro, svolto in aula e a casa.
Saper esporre verbalmente, con appropriato uso della terminologia specifica della materia i processi formali Affrontati sarà importante così come la puntualità alle consegne degli elaborati.
La revisione degli elaborati costituirà un momento fondamentale del dialogo didattico.

OBIETTIVI MINIMI
- Conoscere e saper applicare i concetti percettivi essenziali nella rappresentazione e nella lettura strutturale di un'immagine (struttura, simmetria, proporzione, ombre).
- Conoscere e applicare in maniera corretta le principali tecniche grafiche con particolare riferimento alla resa chiaroscurale nel primo anno e all'uso del colore nel secondo anno
- Saper vedere-osservare-riflettere la realtà, staccandosi dagli stereotipi visivi.
- Pulizia nell'esecuzione degli elaborati e puntualità nelle consegne.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI - BIENNIO

Assenza totale o parziale degli elementi per la valutazione	Mancanza assoluta di impegno e preparazione. Incapace di costruire una qualsiasi procedura operativa, è totalmente carente sul piano tecnico-esecutivo e delle conoscenze.	Totalmente insufficiente	1 - 3
Iniziale	Conosce in modo molto frammentario e applica solo se guidato, una procedura esecutiva elementare con numerosi errori particolarmente gravi. Molto carente sul piano tecnico esecutivo. Conoscenze lacunose e superficiali.	Gravemente Insufficiente	4
	Elaborazioni grafico-pittoriche approssimative con errori non particolarmente gravi e imprecisioni.	Insufficiente	5
Livello base	Conosce e usa procedure esecutive semplici ma in maniera autonoma. Utilizza tecniche e materiali in modo scolastico e applica le conoscenze acquisite.	Sufficiente	6
Livello intermedio	Conosce e utilizza procedure operative semplici autonomamente, usando tecniche e materiali con qualche abilità esecutiva.	Discreto	7
	Conosce e utilizza procedure operative appropriate usando tecniche e materiali in modo sostanzialmente efficace, dimostrando abilità esecutiva.	Buono	8
Livello avanzato	Conosce e applica in modo personale le procedure operative dimostrando la capacità di adattarle agli scopi prefissati. Ha padronanza delle tecniche e dei materiali utilizzati.	Distinto	9
	Conosce e amplia con personalità e creatività metodologie operative, dimostrando la capacità di adattarle agli scopi prefissati. Ha piena padronanza delle tecniche e dei materiali utilizzati. Applica in modo autonomo le conoscenze acquisite.	Ottimo	10

*Si precisa che la programmazione per il Biennio potrà essere svolta nei contenuti e nelle modalità di cui sopra, soltanto in presenza di locali adeguati e mezzi e strumenti idonei allo svolgimento dell'attività didattica specifica.

DISCIPLINE PITTORICHE E LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA - Terzo anno

FINALITÀ

Il percorso affrontato nella materia di discipline grafico-pittoriche ha come finalità ultima rendere lo studente in grado di saper gestire in modo autonomo i processi progettuali e operativi grafico-pittorici, rivolti alla soluzione di problemi, tramite una efficace comunicazione del linguaggio visivo, le abilità tecniche e la creatività. L'interazione della pratica artistica con l'esercizio intellettuale sarà fondamentale per il raggiungimento dell'autonomia creativa.

COMPETENZE

- Approfondire la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica nei suoi aspetti espressivi e comunicativi in riferimento anche a fondamenti storici e concettuali
- Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva
- Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi
- Saper usare in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e tridimensionale
- Sperimentare contaminazione tra tecniche tradizionali e nuove tecnologie
- Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell'arte moderna e contemporanea.

CONTENUTI PROGRAMMATICI

1. PERCEZIONE VISIVA
- Contrasto figura sfondo
- La percezione della profondità, gli indizi pittorici
- Il colore: nella percezione visiva, valore espressivo, simbolico, psicologico in riferimento ai diversi periodi storici
-Immagini di invenzione
- Rapporto tra parola e immagine
- Funzioni e uso delle immagini
- Immagini di fantasia e astratte

2. PROGETTAZIONE
- Il metodo progettuale
- Le fasi della progettazione: Ricerca, sperimentazione, studio di particolare, definitivo, relazione tecnica
- Interdisciplinarietà fra materie

3. STUDIO DELLA FIGURA UMANA DAL VIVO.
- Schizzi anatomici di particolari e della figura intera
- Approfondimento delle tecniche grafico pittoriche: Grafite, sanguigna, gessetti, chine, acquerelli, chine, acrilico
- Sperimentazione tecnica

METODOLOGIA OPERATIVA.

Il programma sarà sviluppato attraverso:
- Lezioni frontali teoriche, dimostrazioni pratiche, confronti dialogati, rinforzo dei nuclei delle conoscenze Individuale e di gruppo, ricerca azione, tutoring.
- Esercitazioni in classe e a casa svolte sui temi illustrati nei contenuti programmatici.
- Scambio di osservazioni tra pari finalizzato allo sviluppo delle capacità espositive orali, di comunicazione, relazione e collaborazione fra partecipanti, alla costruzione delle capacità critiche.

La correzione degli elaborati costituirà un momento didattico importante in cui parte fondamentale sarà svolta dall'individuazione delle lacune individuali e dalla successiva correzione.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Uso del libro di testo e ricerche con l'ausilio di Internet, riviste specializzate, foto, fotocopie, modello vivente, materiale tecnico (fogli, matite, chine, acquerelli, acrilici, pennelli...), strumenti multimediali.

SPAZI
aula, laboratorio di pittura e progettazione

TEMPI
Secondo i ritmi di approfondimento richiesti dalla classe e consentiti dal calendario scolastico.
I temi assegnati saranno svolti con scadenze temporali per favorire un apprendimento progressivo e ottimizzare la gestione del tempo.

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA (si allega la griglia di valutazione per competenze)
La correzione costituirà un momento fondamentale del dialogo didattico e la valutazione terrà in considerazione sia i risultati delle esercitazioni svolte in aula sia di quelle svolte a casa.
Saper esporre verbalmente, con appropriato uso della terminologia specifica della materia i processi formali affrontati costituirà elemento di valutazione tanto quanto le competenze disciplinari, la partecipazione, l'interesse e l'impegno mostrati e la puntualità nelle consegne.
Saranno svolti test iniziali per l'accertamento dei prerequisiti sia teorici che pratici.

OBIETTIVI MINIMI
- Saper individuare la struttura di una forma o di un oggetto
- Saper individuare e rendere correttamente le proporzioni
- Saper individuare i rapporti spaziali e gli elementi di base della composizione
- Saper utilizzare le modulazioni del segno e del chiaroscuro
- Conoscere gli elementi di base della teoria del colore (colori primari, secondari, complementari ecc.), degli attributi del colore (tinta, saturazione e luminosità), le varianti percettive: (contrasti)
- Conoscere e riconoscere le forme anatomiche del corpo umano
- Conoscere e saper utilizzare le tecniche di base del disegno e della rappresentazione grafico-pittorica anche nello studio dal vero.
- Conoscere e saper applicare, anche in modo semplice e sintetico, le fasi della progettazione
- Uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina.
- Conoscere e riconoscere in modo autonomo i termini delle consegne e dei temi ad esse relativi.

Discipline Pittoriche e Laboratorio della Figurazione Pittorica - Quarto anno

FINALITA'
Il di Laboratorio della Figurazione Pittorica avrà la funzione di contribuire in sinergia con le Discipline Pittoriche all'acquisizione e l'approfondimento delle tecniche grafiche e pittoriche e delle procedure operative, individuandone gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e grafica.

COMPETENZE DISCIPLINARI
Premesse le esperienze di base effettuate negli anni precedenti, gli studenti continueranno il lavoro di approfondimento finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze con l'uso delle tecniche, degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei.
L'ampliamento della base culturale, con particolare approfondimento delle arti visive, sarà adeguato e coerente presupposto per consentire loro di esprimere e sviluppare compiutamente le doti di creatività individuale. Quanto sopra troverà la massima realizzazione nella produzione di elaborati nei quali la componente creativa si coniugherà con il livello tecnico individualmente posseduto.

Particolare attenzione verrà posta per quanto riguarda la coerenza stilistica e le problematiche relative al linguaggio visivo.

OBIETTIVI SPECIFICI

Gli studenti devono essere in grado di padroneggiare le tecniche grafiche e pittoriche, di gestire autonomamente l'intero iter progettuale di un'opera pittorica, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell'opera in scala, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto al modello, dalla campionatura dei materiali alle tecniche espositive.
L'approccio alla disciplina avverrà dalle esperienze più semplici a quelle più complessa.
Sarà indispensabile approfondire lo studio del disegno, sia come linguaggio, sia finalizzato all'elaborazione progettuale.
Lo studente dovrà acquisire la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare la realtà di alcune opere pittoriche di varie epoche osservando modelli tridimensionali, bidimensionali e viventi.
Deve inoltre riuscire ad individuare nuove soluzioni personali applicando la teoria della percezione visiva e utilizzando le conoscenze e l'uso dei mezzi audiovisivi.

CONTENUTI PROGRAMMATICI

- La percezione visiva, il ruolo della percezione visiva nell'Arte;
- Colore e relazioni cromatiche: l'espressività dei colori, la funzione simbolica del colore, il colore delle ombre;
- La rappresentazione dello spazio: la costruzione dello spazio prospettico, intuitivo e geometrico.
- Tecniche compositive, dal bozzetto all'opera;
- Studi di progettazione mediante realizzazioni grafiche, inclusi i sistemi di rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica);
- Disegno dal vero: studio della figura umana, struttura e proporzioni.
- Le fasi della progettazione pittorica e la relazione sul lavoro svolto.

METODI DI INSEGNAMENTO

Cooperative Learning; ricerca –azione; tutoring

METODOLOGIA OPERATIVA

Le lezioni avranno una trattazione teorica, pratica e laboratoriale, con lezioni frontali, descrizione delle metodologie e itinerari di lavoro, interventi esplicativi individuali nella fase operativa, esercitazioni grafiche e pittoriche, dialogo e discussione sul lavoro svolto.
La correzione degli elaborati sarà svolta partendo dall'individuazione delle lacune individuali alla successiva correzione.
Infine molta importanza sarà data all'operatività in tutte le attività in modo da sottolineare costantemente l'inscindibilità della elaborazione intellettuale da quella materiale.

MEZZI E STRUMENTI

Libro di testo, ricerche individuali e di gruppo su testi alternativi;
Filmati, Tutorial, video lezioni, reperibili in rete.

SPAZI

Aula, laboratorio pittorico e di progettazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

(si allega la griglia di valutazione per competenze)
La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei progressi sia rispetto ai livelli di partenza individuali, sia rispetto al livello media della classe. Si terrà conto inoltre, del comportamento, inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo e della modalità di presentare il proprio lavoro, svolto in aula o a casa in modo da sondare le reali conoscenze, capacità e competenze acquisite.
La valutazione finale terrà conto, oltre che delle competenze disciplinari anche della partecipazione, interesse e impegno profusi nonché del rispetto delle consegne e della cura degli elaborati.

OBIETTIVI MINIMI
Saper riconoscere i singoli elementi della grammatica visiva all'interno dell'immagine;
Saper utilizzare gli della grammatica visiva e sua struttura nella produzione di immagini in relazione a precise esigenze espressive;
Saper applicare le principali tecniche grafiche e pittoriche sperimentate;
Saper realizzare composizioni equilibrate utilizzando i criteri compositivi fondamentali.
Saper visualizzare graficamente un tema progettuale attraverso un iter progettuale corretto.

Quinto anno- Progettazione e Laboratorio pittorico

FINALITA'
I programmi di PROGETTAZIONE e LABORATORIO PITTORICO verranno svolti in modo da costituire supporto ed integrazione reciproca.
Intendendosi il quinto anno come fase finale di un percorso triennale, si affronteranno temi legati al sociale e all'ambiente e alla decorazione pittorica legata a particolari momenti Storico/artistici.
Lo svolgimento di entrambe le materie porterà ad includere la conoscenza delle tecniche di rappresentazione grafico/pittoriche della teoria proiettiva proprie della Geometria Descrittiva e delle metodologie progettuali, nonché alla conoscenza e analisi della Storia delle Arti Visive di alcuni dei principali musei del territorio. Si proseguirà nello studio dei materiali, dai più tradizionali ai contemporanei fino alla loro possibile contaminazione, e delle tecniche di rappresentazione, della composizione logica del progetto, della ricerca estetico-funzionale, della cura grafico-impaginativa personalizzata.

CONTENUTI PROGRAMMATICI
- Analisi compositiva spazio-forma
- Studio dell'ambiente per l'inserimento del progetto.
- Studio del colore.
- Conoscenze tecniche-funzionali necessarie alla corretta rappresentazione dell'immagine.
- Disegno dal vero: studio della figura umana statica e in movimento con tecniche pittoriche
- Sviluppo della progettazione pittorica dall'idea all'opera definitiva e relazione sul lavoro svolto.

METODI DI INSEGNAMENTO
Momenti di studio, ricerca e analisi del tema trattato; esercitazioni in classe e a casa.

METODOLOGIA OPERATIVA
Il programma sarà sviluppato attraverso lezioni frontali, tese a chiarire gli aspetti generali dei singoli argomenti ed esercitazioni in classe e a casa sui temi illustrati nei contenuti programmatici.
La correzione degli elaborati costituirà un momento didattico importante in cui parte fondamentale sarà svolta dall'individuazione delle lacune individuali e dalla successiva correzione.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Uso del libro di testo e altri consigliati e ricerche con l'ausilio di Internet.

SPAZI
Aula, Laboratorio Pittorico e Progettazione

TEMPI
Secondo i ritmi di approfondimento richiesti dalla classe e consentiti dal calendario scolastico.
I temi assegnati saranno svolti con scadenze temporali per favorire un apprendimento progressivo e ottimizzare la gestione del tempo.

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA (si allega la griglia di valutazione per competenze)
La valutazione terrà in considerazione sia i risultati delle esercitazioni svolte in aula che di quelle svolte a casa, in modo da sondare le reali conoscenze, capacità e competenze acquisite dal singolo nel rispetto di quanto indicato dal PTOF.
La correzione costituirà un momento fondamentale del dialogo didattico.
La valutazione finale terrà conto, oltre alle competenze disciplinari anche della partecipazione, interesse, impegno profuso e rispetto delle consegne, nonché della cura dei materiali.
Per la valutazione delle competenze si adotteranno le griglie di valutazione delle competenze di seguito riportate.
Verranno svolti test iniziali per l'accertamento dei prerequisiti sia teorici che pratici.

OBIETTIVI MINIMI

- Risolvere i temi progettuali in maniera semplice, rispettandone le varie fasi della progettazione e saper relazionare sul proprio lavoro.
- Conoscere e rappresentare semplici forme nello spazio anche in scala.
- Rappresentare le soluzioni individuate in modo semplice utilizzando gli strumenti propri delle Arti Figurative.
- Sviluppare elaborati semplici con le tecniche proprie delle Discipline Pittoriche.
- Usare in maniera corretta le regole del disegno dal vero

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI
DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE E LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA – TRIENNIO

DESCRITTORI	LIVELLI
Lo studente dimostra una conoscenza approfondita degli argomenti di studio Dimostra di saper utilizzare in maniera personale e creativa i linguaggi grafici del disegno e della pittura e dei metodi di rappresentazione di un progetto in tutte le sue fasi operative. Mostra padronanza della terminologia specifica nello spiegare il proprio lavoro.	Ottimo (9-10)
Lo studente dimostra di possedere conoscenze approfondite delle regole compositive, percettivo visive e sa utilizzare i contenuti degli argomenti di studio. È in grado di rielaborare correttamente un iter progettuale con sicurezza ed abilità. Dimostra capacità di usare materiali e strumenti per la visualizzazione grafica e pittorica in maniera corretta.	Buono (8)
Lo studente conosce adeguatamente i contenuti degli argomenti di studio. Dimostra di aver acquisito un discreto livello di abilità, anche nella visualizzazione grafica e pittorica delle procedure progettuali, compreso mezzi e strumenti. Esprime in maniera chiara il contenuto del proprio lavoro.	Discreto (7)
Lo studente conosce i contenuti essenziali degli argomenti di studio. Ha acquisito sufficienti abilità nelle tecniche di visualizzazione di un compito assegnato, anche attraverso l'uso dei mezzi e strumenti appropriati.	Sufficiente (6)
Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti di studio in modo incompleto, e utilizza con scarsa autonomia le abilità acquisite producendo un numero inferiore di elaborati richiesti, poco ordine e pulizia. Esprime inoltre in modo non sempre chiaro ed ordinato il proprio lavoro. Frammentaria la conoscenza delle regole e uso delle tecniche.	Mediocre (5)
Lo studente non conosce gli argomenti di studio e non ha acquisito le abilità richieste. Scarsa conoscenza e applicazione delle tecniche compositive di visualizzazione grafica e pittorica con errori gravi e numerosi. Esprime in maniera confusa e scorretta il proprio lavoro.	Insufficiente (4)
Presenza di rare e frammentarie acquisizioni, mancanza di connessioni, impossibilità di procedere nelle applicazioni. Elaborazione disarticolata, comunicazione nulla o quasi.	Gravemente Insufficiente (2-3)

*Si precisa che la programmazione per il Triennio potrà essere svolta nei contenuti e nelle modalità di cui sopra, soltanto in presenza di locali adeguati e mezzi e strumenti idonei allo svolgimento dell'attività didattica specifica.