

Liceo Artistico Statale A. Modigliani

Discipline pittoriche

PREMESSA

Nell'ambito della sperimentazione del Liceo Artistico Modigliani le Discipline Pittoriche si propongono di guidare l'allievo, nel corso dei cinque anni, ad usare il vedere come metodo di conoscenza, ad essere in grado di comunicare attraverso le immagini sviluppando un atteggiamento creativo e una mentalità progettuale. A saper leggere ed analizzare qualsiasi tipo di immagine, fissa ed in movimento, da quelle industriali all'arte contemporanea.

Si lavorerà con il disegno dal vero, dalla copia di solidi geometrici fino al modello vivente, sperimentando tecniche grafiche e pittoriche e materiali che potranno spaziare dalla matita su carta al computer e al video, si apprenderanno metodologie progettuali che consentiranno di creare immagini e sviluppare idee.

Largo spazio sarà accordato all'operatività in tutte le attività in modo da sottolineare costantemente l'inscindibilità della elaborazione intellettuale da quella materiale.

Le opere d'arte del '900 e contemporanee costituiranno il modello di riferimento per sperimentazioni ed elaborazioni personali. Sarà favorita la fruizione diretta dell'opera originale in musei e mostre d'arte, sia per agevolare il processo di apprendimento, sia per stimolare la sensibilità degli allievi nei confronti della cultura visiva e delle sue implicazioni conoscitive ed operative.

Le lezioni avranno una trattazione teorica e pratica con lezioni frontali, descrizione di metodologie ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi individuali nella fase operativa. L'insegnamento, infatti, si espletterà prevalentemente con correzioni ed esemplificazioni pratiche degli enunciati teorici direttamente sugli elaborati degli allievi in base al principio dell'imparare a fare vedendo fare, fornendo così, direttamente, modelli realizzativi di riferimento.

FINALITA' GENERALI

Strutturare il vedere come conoscenza critica e consapevole della complessità del dato reale al fine di rappresentarlo e/o trasfigurarlo.

Favorire l'utilizzo consapevole della complessità di relazioni sottese alla costruzione di ogni tipo di comunicazione per immagine (grammatica, sintassi, figure retoriche).

Fornire le conoscenze tecniche e procedurali idonee alla produzione personale di un artefatto visivo su tema dato (futura committenza).

Sviluppare la consapevolezza nella scelta degli strumenti espressivi più idonei per la realizzazione del prodotto finale e per la visualizzazione del processo ideativo.

Potenziare le capacità creative arricchendo il bagaglio visivo attraverso la lettura e l'analisi di immagini significative tratte dalla storia dell'arte, dall'arte contemporanea, dalla produzione artigianale ed industriale, dalla pubblicità e dal cinema.

Strutturare le abilità grafiche ed espressive intese nel loro ventaglio più ampio dagli aspetti denotativi a quelli connotativi.

MODULARITA' DIDATTICA DEL BIENNIO

PRIMO ANNO

MODULI

1. Il disegno dal vero
2. Gli elementi fondamentali della grammatica visiva

OBIETTIVI

CONOSCENZE

- i materiali e supporti basilari del disegnare
- il concetto di proporzione
- il valore del punto di vista e della distanza dal soggetto
- l'illuminazione: fonti e incidenza
- gli indizi di profondità
- l'equilibrio compositivo

COMPETENZE

- utilizzo consapevole di materiali e supporti
- individuazione e resa corretta delle proporzioni
- configurazione e strutturazione d'insieme dell'elaborato
- sviluppo analitico approfondito attraverso le modulazioni del segno e del chiaroscuro
- utilizzo consapevole dei rapporti spaziali in particolare degli elementi di prospettiva intuitiva

CAPACITA'

- rielaborazione attiva degli insegnamenti sia dal punto di vista esecutivo che espressivo
- controllo e miglioramento dei propri elaborati
- sviluppare consapevolezza e abilità nel proprio fare

SECONDO ANNO

MODULI

1. Rafforzamento e strutturazione della fase grammaticale del disegno
2. Introduzione alla fenomenologia del colore
3. Gli elementi fondamentali della sintassi dell'immagine

OBIETTIVI

CONOSCENZE

- la valenza espressiva della combinazione di materiali e supporti
- le funzioni espressive dell'inquadratura
- le fondamentali regole della composizione
- primarietà, complementarità dei colori
- attributi del colore: tinta, saturazione e luminosità
- varianti percettive: introduzione al fenomeno dei contrasti

COMPETENZE

- saper configurare velocemente e con sicurezza l'immagine
- utilizzo consapevole dell'inquadratura
- variazione del grado di definizione dell'immagine
- utilizzo e commistione delle tecniche grafiche e pittoriche apprese
- modalità di stesura della materia colore anche in relazione ai supporti

CAPACITA'

- sviluppo della capacità di migliorare il proprio lavoro e adattarlo alle intenzionicomunicative ed espressive prefissate
- sviluppo di un atteggiamento di curiosità, sperimentazione e ricerca
- sviluppo delle proprie capacità espressive nell'uso consapevole degli accorgimenti tecnico-compositivi acquisiti

MODULARITA' DIDATTICA DEL TRIENNIO

TERZO ANNO

MODULI

1. Sviluppi espressivi nel disegno dal vero
2. Analisi di artefatti visivi
3. Sviluppo e strutturazione della fenomenologia del colore dal punto di vista percettivo, teorico e tecnico-pratico
4. Formalizzazione e approfondimento delle regole compositive

OBIETTIVI

CONOSCENZE

- i principali registri espressivi nel disegno dal vero: sintesi espressiva, resa didascalica
- impostazione della figura intera nel disegno dal vero

- i dispositivi linguistici e le figure retoriche più usati negli artefatti visivi individuati in diversi ambiti della comunicazione per immagini
- procedure propedeutiche ad un metodo progettuale
- il contrasto cromatico: tipologie
- la strutturazione dei segni nel "campo": la configurazione e le sue regole

COMPETENZE

- acquisizione di una manualità sciolta e sicura
- resa veloce e resa a tutto effetto nella copia dalla statuaria in dotazione
- utilizzo dei dispositivi linguistici e delle figure retoriche per la produzione di artefatti visivi
- esemplificazione tecnico-pratica delle varie tipologie di contrasto cromatico
- esplorazione delle variabili formali in una composizione

CAPACITA'

- coniugare le conoscenze teoriche e tecniche acquisite nella produzione di elaborati
- migliorare il proprio lavoro adattandolo alle intenzioni comunicative ed espressive prefissate
- sviluppo di un atteggiamento di curiosità, sperimentazione e ricerca

QUARTO ANNO

MODULI

1. Sviluppi espressivi nel disegno dal vero
2. Progettazione e realizzazione di artefatti visivi su tema dato
3. Sviluppo e strutturazione della fenomenologia del colore dal punto di vista percettivo, teorico e tecnico-pratico

OBIETTIVI

CONOSCENZE

- modalità di rappresentazione del modello vivente: figura intera e dettaglio
- metodologia progettuale per la creazione di comunicazioni visive a tema
- applicazioni espressive di elementi della teoria del colore

COMPETENZE

- variazione dei registri espressivi nel disegno dal vero
- visualizzazione dell'iter progettuale (extempore)
- valorizzazione dei contenuti attraverso scelte formali efficaci

CAPACITA'

- coniugare le conoscenze teoriche e tecniche acquisite nella produzione di elaborati
- migliorare il proprio lavoro adattandolo alle intenzioni comunicative ed espressive prefissate
- sviluppare un atteggiamento di curiosità, sperimentazione e ricerca

QUINTO ANNO

MODULI

1. Progettazione e realizzazione di artefatti visivi su tema dato
2. Sviluppi espressivi nel disegno
3. L'espressività del colore

OBIETTIVI

CONOSCENZE

- la valenza espressiva e comunicativa degli elementi grammaticali e sintattici nel disegno e nell'ideazione di immagini
- la metodologia progettuale per la creazione di comunicazioni visive
- la funzione espressiva del segno e del colore, del taglio compositivo, e dei diversi gradi di definizione dell'immagine

COMPETENZE

- variazione dei registri espressivi nel disegno
- elaborazione creativa di immagini
- visualizzazione dell'iter progettuale

CAPACITA'

- riflettere criticamente sia sul risultato del proprio lavoro che su opere d'arte contemporanea e individuarne le problematiche ed il perché delle scelte formali
- coniugare le conoscenze teoriche e tecniche acquisite nella produzione di elaborati
- elaborare idee per adattarli a scopi espressivi e comunicativi prefissati