

PROGRAMMA BASE di DISCIPLINE GRAFICHE e PITTORICHE per il PRIMO BIENNIO

Profilo generale e competenze :

- Conoscenza e uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti tradizionali utilizzati nella produzione grafica e pittorica;
- terminologia tecnica essenziale;
- principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il colore;
- il disegno come :
 - linguaggio a sé
 - forma di conoscenza della realtà
 - strumento progettuale propedeutico agli indirizzi;
- metodologie appropriate per organizzare i tempi e gli spazi del proprio lavoro.

Obiettivi specifici di apprendimento

Lo studente al termine del Biennio dovrà conoscere :

- le tipologie di supporto per il disegno e la pittura (cartacei, tessili e lignei) e dell'interazione tra quest'ultimi e la materia grafica o pittorica;
- la genesi della forma grafica e pittorica;
- le teorie delle proporzioni, del colore, quelle essenziali della percezione visiva e gli elementi principali dell'anatomia umana;
- le nozioni di base per l'utilizzo di mezzi fotografici e multimediali per l'archiviazione delle immagini dei propri elaborati e per la ricerca di fonti per il proprio lavoro nel campo rappresentativo.

Essere in grado di :

- superare l'uso di stereotipi rappresentativi in particolare nel disegno tramite: l'esercizio dell'osservazione, lo studio dei parametri visivi e plastico-spaziali, l'analisi dei rapporti linea/forma, chiaro/scuro, figura/sfondo, tinta/luminosità/saturazione, la conoscenza dei contrasti di colore e delle texture;
- utilizzare i principali sistemi di rappresentazione (a mano libera o guidati, dal vero o da immagini, ingrandimenti/riduzioni, deformazione);
- eseguire elaborati con tecniche grafiche (grafite, sanguigna, carboncino, pastelli, inchiostri) e pittoriche (tempere e acquerelli);
- condurre in forme semplici l'elaborazione di figure geometriche, fitomorfe umane ed animali;
- comprendere la funzione dello schizzo, del bozzetto e del modello nell'elaborazione di un manufatto grafico o pittorico, nonché cogliere il valore culturale di questi linguaggi.

ARGOMENTI FONDAMENTALI per il PRIMO ANNO

Proposte operative necessarie all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze sopra indicate (alle quali potranno esserne aggiunte o sostituite altre, congruenti al raggiungimento degli stessi obiettivi di apprendimento), suddivise per argomenti essenziali :

Materiali tecniche e strumenti di base

Al fine di acquisire la conoscenza ed un uso adeguato dei materiali, degli strumenti e dei procedimenti necessari alla realizzazione di immagini grafiche e pittoriche si propongono :

- riproduzioni di immagini piane (da foto o fotocopie), sia a mano libera, sia tramite quadrettatura;
- disegno dal vero, inizialmente di singoli oggetti e in seguito di semplici composizioni di essi;
- esercizi di campiture chiaroscurali con vari strumenti grafici;
- traduzione in chiave chiaroscurale di semplici immagini a colori.

Gli elementi fondamentali della grammatica visiva (punto, linea, superficie)

Genesi della forma grafica:

- realizzazione di immagini tramite l'aggregazione di punti;
- realizzazione di immagini tramite l'aggregazione di linee;

Tecniche grafiche e chiaro/scuro:

- tratteggio e sfumato;
- luce ed ombra;
- ombre proprie e ombre portate;
- il grado di luminosità in rapporto al contesto;
- la luminosità in rapporto al colore;
- La fonte di luce (accenni alla teoria delle ombre)

La costruzione della forma attraverso il colore:

- che cos'è il colore;
- ricerca / scoperta sulle teorie del colore;
- esecuzione di semplici tavole cromatiche (sintesi additiva e sintesi sottrattiva e disco cromatico)
- esecuzione o rielaborazione – da foto, disegni fatti precedentemente, elementi decorativi, riproduzioni di particolari di dipinti – di immagini a campiture piatte;
- Impaginazione e documentazione dei lavori svolti.

OBIETTIVI MINIMI:

- Capacità di tradurre, in maniera realisticamente corretta, soggetti tridimensionali in immagini bidimensionali, tramite l'osservazione dal vero.
- Capacità di restituzione plastica delle forme tramite la distinzione di: provenienza della luce, ombre proprie e ombre portate e relativa intensità chiaroscurale.
- Conoscenza degli elementi essenziali relativi alle teorie del colore (colori primari, secondari e terziari e loro distribuzione nel disco cromatico, concetto di complementarità, distinzione fra colori caldi e freddi).
- Uso corretto, nella realizzazione di semplici soggetti, delle principali tecniche grafico/pittoriche affrontate (cioè almeno: lapis, matite colorate, tempera).

ARGOMENTI FONDAMENTALI per il SECONDO ANNO

Leggere le forme

La costruzione della forma attraverso il disegno, sia come metodo di indagine e conoscenza della realtà, sia come linguaggio per la re-interpretazione di essa.

- Approfondimenti sui metodi di costruzione del disegno dal vero (l'inquadramento del soggetto sul supporto, metodi di rilevamento delle proporzioni, delle misure, della profondità, delle altezze e delle sporgenze);
- Esercitazioni di disegno dal vero di composizioni (più complesse) di oggetti, panneggi, calchi in gesso, manichino, figure umane.

Rielaborazione di forme

Condurre l'elaborazione di figure geometriche, fitomorfe, umane ed animali utilizzando i principali sistemi di rappresentazione (a mano libera o guidati, dal vero e/o da immagini, ingrandimenti, riduzioni, deformazioni).

- Realizzazione di studi anatomici della figura umana da tavole in fotocopia o da libri;
- esecuzione di semplici decorazioni a tempera e/o ad acquerello;
- comprensione del concetto di "modulo" sia come modello che come unità di misura;
- realizzazione di composizioni modulari con riferimenti a concetti di equilibrio, movimento, staticità, ecc.;

Indicazioni propedeutiche alla Progettazione

Comprendere la funzione dello schizzo, del bozzetto e del modello nell'elaborazione di un manufatto grafico o pittorico, nonché cogliere il valore culturale di questi linguaggi.

Indicazioni essenziali sull'uso di mezzi fotografici e multimediali per l'archiviazione degli elaborati e la ricerca di fonti per la progettazione.

- Esercitazione sull'esecuzione di disegni rapidi (schizzi);
- Impaginazione e documentazione dei lavori svolti.

OBIETTIVI MINIMI:

- Capacità di interpretare, sia in maniera realisticamente corretta, sia tramite personali rielaborazioni soggetti tridimensionali o bidimensionali.
- Padronanza di un metodo di costruzione del disegno indipendentemente dalla complessità del soggetto affrontato.
- Conoscenza di ulteriori e più approfonditi elementi relativi alle teorie del colore (i sette contrasti di colore, la sfera cromatica) e maggiori competenze tecniche nei loro accostamenti e nelle mescolanze, rispetto al primo anno.
- Uso corretto, nella realizzazione degli elaborati, di altre tecniche grafiche e pittoriche affrontate (che possono comprendere sanguigna, inchiostri, acquerelli, acrilici, tempere all'uovo, ecc.).