

Il corso di ARTI FIGURATIVE al Liceo Cottini

Appunti e considerazioni sul corso di Arti Figurative al termine del primo triennio.
Settembre 2015

Definizione del **profilo in uscita - Arti Figurative Discipline pittoriche**

Il profilo di uscita dei nostri studenti si baserà sull'acquisizione di abilità e competenze necessarie per maturare una cultura estetica e capacità progettuali in grado di dare forma alla creatività.

Lo studente dovrà:

- conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva e audiovisiva nella ricerca e nella produzione artistica, in relazione al contesto storico-sociale;
- conoscere e padroneggiare tecniche grafiche, pittoriche, plastiche e collegarle con altri tipi di linguaggio studiati;
- impiegare tecnologie tradizionali e innovative nella ricerca, nella progettazione e nello sviluppo delle proprie potenzialità artistiche.

Quella che segue è una proposta che tiene conto di quanto sperimentato dagli insegnanti che si sono impegnati sin qui in questo primo triennio, e che soprattutto hanno verificato cosa è stato possibile fare. Una parte non secondaria, proposta dal Miur sulla curvatura figurative plastico- pittorica, relativa al restauro e ai beni culturali si è constatato che è di difficile applicazione.

Arti Figurative:

Il Liceo Artistico Statale Cottini fin dall'inizio del nuovo corso ha optato, per il triennio di arti figurative, per l'adozione di una curvatura Pittorico-Plastica che prevede che lo studente al termine del corso di studi abbia maturato competenze sia in campo pittorico, sia in campo plastico.

Discipline pittoriche: Il corso sarà orientato a fornire allo studente una metodologia operativa nell'espressione pittorica. In particolare saper organizzare, gestire e visualizzare idee creative personali (anche con l'ausilio di mezzi informatici).

Lo studente dovrà acquisire i codici linguistici e le metodologie operative attinenti alla progettazione e all'esecuzione di opere pittoriche dalla fase di schizzo all'esecutivo finale. Al termine del percorso liceale lo studente potrà gestire in maniera autonoma sia i processi operativi che progettuali inerenti le arti visive e saprà riconoscere e analizzare, nella produzione artistica del passato ma soprattutto della modernità e della contemporaneità, gli aspetti estetici, concettuali, comunicativi che caratterizzano la ricerca pittorica. Dovrà conoscere e applicare correttamente le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Conoscerà la metodologia della progettazione e le tecniche grafico-descrittive, essere in grado di esporre e comunicare il proprio operato e gestirà in maniera autonoma l'intero iter progettuale per la realizzazione di un prodotto pittorico, dalla ricerca del soggetto passando dagli schizzi preliminari al bozzetto, dai disegni definitivi alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, prospettando e campionando materiali e tecniche esecutive in rapporto sinergico tra la materia di disciplina di indirizzo e il laboratorio, scegliendo tecniche, strumenti e tecnologie appropriate. Oltre al disegno, di cui si conferma il primato, e alla conoscenza delle principali tecniche pittoriche, (l'acquerello, il pastello, la tempera, l'acrilico, l'olio, che sono comunque tecniche tradizionali che lo studente dovrà saper utilizzare nella realizzazione di un lavoro autonomo, di un elemento scenico, di una decorazione, di una figurazione narrativa, etc..) dovrà possedere delle adeguate conoscenze dei linguaggi del visuale tra cui illustrazione, fumetto, fotografia e animazione, e competenze adeguate nell'uso di mezzi multimediali.

Al termine del percorso di formazione dovrà essere in grado di individuare e coordinare le interconnessioni tra il linguaggio pittorico e il contesto architettonico, urbano e paesaggistico, e aver maturato la coscienza dell'importanza della salvaguardia, della conservazione e del restauro dei beni artistici.

La stretta connessione tra l'attività **disciplinare**, *metodo, ricerca e progetto* e **laboratoriale**, *tecnica (manuale o informatica) e operatività*, nell'arco del secondo biennio dovrà portare lo studente nell'ambito del laboratorio di pittura del quinto anno ad approfondire e completare le proprie abilità operative e la capacità di sperimentare, nella ricerca di una propria autonomia creativa ed estetica.

PROGRAMMI

In linea di massima, inizialmente sono state adottate le linee generali proposte dal ministero anche se fin dall'inizio sono stati proposti adattamenti sia a causa della diversa preparazione e capacità degli studenti sia per il diverso approccio didattico alla materia da parte dei singoli docenti. Di seguito si sono messi a punto dei programmi per il triennio proposti dal coordinatore e discussi nel settore. Al termine, con l'esame di stato delle quinte, si riaprirà la discussione e probabilmente si attuerà una ulteriore messa a punto del programma.

La tendenza è quella di trattare meno argomenti e di favorire maggiori approfondimenti attraverso una più consistente trattazione teorica e sviluppo dell'attività progettuale. (Disciplina)

Si rivaluta fortemente il ruolo centrale dell'apprendimento del disegno come metodo per indagare la realtà e la sua rappresentazione. (Laboratorio) In generale rimane fondamentale l'apprendimento attraverso il fare. L'utilizzo degli strumenti informatici va considerato un mezzo e non un fine. Saranno limitate le esperienze di studio e sperimentazione degli strumenti pittorici sia perché richiedono molto tempo per ottenere risultati soddisfacenti, sia per mancanza di spazio nelle aule per conservare tele e altri materiali ingombranti.

Classe terza

Modulo 3 ore/Disciplina - 3 ore/ Laboratorio

Disciplina

Il primo anno del secondo biennio ha una funzione propedeutica per cui si approfondiscono argomenti specifici alla materia. E' di fondamentale importanza iniziare un percorso che guidi verso l'acquisizione dei metodi di ricerca e la conoscenza dei linguaggi e delle tecniche relative.

Obiettivo primario da ottenersi attraverso la pratica della copia dal vero, e dell'ausilio della fotografia, è il saper riconoscere gli stereotipi visivi, l'analisi della forma e il ruolo del rapporto luce-ombra. Lo studio dei parametri visuali e spaziali della rappresentazione bidimensionale e il possesso delle tecniche principali di restituzione grafica.

All'acquisizione delle conoscenze essenziali dei sistemi di rappresentazione si dovranno unire gli opportuni stimoli per iniziare un percorso di autonomia operativa.

Dal punto di vista laboratoriale si dovranno realizzare tavole con tecniche grafico-pittoriche verificando le possibilità espressive di ciascun mezzo e supporto.

Teorie della percezione e grammatica visiva

- Teorie del colore, della forma e della percezione.
- Il sistema percettivo occhio- cervello. Gli aspetti fisiologici della visione.
- Le funzioni del cervello in relazione al disegno: memoria ed esperienza hanno un ruolo nel riconoscimento dell'immagine.
- Leggi di organizzazione percettiva o della configurazione.
- La percezione della figura, il rapporto figura- sfondo.
- Profondità e gradienti di profondità.

- La percezione del movimento nelle immagini statiche.
- Conoscenza e approfondimenti sugli elementi fondamentali della grammatica visiva, Il punto, la linea, il segno, la forma, il colore.
- Il colore, percezione e definizione, espressività e simbologia. Sistema additivo e sottrattivo, relazioni e contrasti.
- La restituzione del volume attraverso lo studio del rapporto luce- ombra.
- La rappresentazione dello spazio.
- Studi e regole compositive all'interno del campo pittorico. Lo studente dovrà saper riconoscere le strutture del campo e applicarne le regole nella realizzazione dei propri manufatti.
- Analisi delle opere pittoriche: tema iconografico e schemi grafici.

Infine si metteranno le basi della metodologia dalla **progettazione dell'opera pittorica**

Saranno assegnati temi da sviluppare in modo creativo attraverso le fasi di documentazione, ricerca iconografica, individuazione del soggetto, e bozzetti.

Efficacia del bozzetto. Esercitazioni relative.

Studio degli impaginati.

Sviluppo di uno o più progetti e verifica.

Linguaggi del visuale

Progettare una illustrazione: ricerca sulle tipologie di illustrazione, individuazione di parte di un testo, studi relativi all'individuazione del passo saliente da illustrare.

La grafica del libro: Formati, gabbia, font, scelta stilistica del disegno.

Laboratorio

Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di forme grafiche e pittoriche su diversi tipi di supporti, utilizzando mezzi manuali e digitali. Gli inchiostri, l'acquerello, il pastello, il "pantone", sono alcune delle tecniche che lo studente impiegherà per l'elaborazione di un'opera autonoma con funzione di copia dal vero, narrativa o decorativa.

Copia dal vero.

Laboratorio del disegno di figura: individuazione della struttura e delle forme essenziali, schizzo e studi preparatori.

I rapporti proporzionali e la struttura della figura umana.

Canoni proporzionali. Differenze morfologiche.

Sono previsti fin dal terzo anno moduli di copia del modello vivente con risoluzione grafica e pittorica. Contenuti principali dello studio dell'anatomia umana- osteologia.

Tecniche e materiali per la restituzione grafica di forme tridimensionali. Luce e ombra nella rappresentazione del volume.

Relazioni spaziali e rappresentazione dello spazio. Studi prospettici.

Elaborazione di tavole con diverse tecniche su temi quali la rappresentazione del **gesto e del movimento** della figura.

Ritratto e autoritratto, copia e interpretazione del proprio volto, studi grafici preparatori.

Pittura, le tecniche pittoriche tradizionali, supporti mobili e murali, gli impasti cromatici, tecniche dell'acquerello.

Photoshop. Fotoritocco ed elaborazione di immagini.

Classe quarta

Modulo 3 ore/Disciplina - 3 ore/Laboratorio

Disciplina

Realizzazione di opere pittoriche ideate su tema assegnato: su diversi supporti (carta, tela, tavola, etc.); e con tecniche tradizionali, a tempera, ad acrilico, ad olio, etc; da cavalletto, murale (affresco, mosaico, etc.) o per installazione; è 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 e 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.

Approfondimenti dei temi trattati in terza –

- Le leggi della configurazione, l’immagine un insieme strutturato di segni – la percezione della figura e dello sfondo- la percezione della profondità (indizi, gradienti).
- I sistemi di rappresentazione dello spazio, prospettiva centrale e prospettiva accidentale.
- Il colore, relazioni cromatiche, contrasti e armonie, spazialità e peso del colore.
- Colore e tono in pittura.
- Il linguaggio come forma di comunicazione – linguaggio verbale e linguaggio iconico.
- Forma e contenuto.
- Immagini realistiche- Immagini astratte.
- Dalla figurazione all’astrazione.
- Deformazione (alterazioni della forma) stilizzazione e astrazione.

- Il movimento, percezione e rappresentazione.

- Lettura delle immagini contemporanee
- Fotografia, illustrazione, fumetto, animazione e cinema, computer grafica.

Progetto grafico di una copertina, di un volume illustrato e relativi esecutivi.

Photoshop – approfondimenti- Elaborazione al computer di un’immagine.

- Linguaggi della contemporaneità- Video e computer grafica nell’arte contemporanea.
- Le arti visive dal secondo dopoguerra agli anni settanta.
- Evoluzione dell’arte dalle avanguardie all’arte del secondo dopoguerra, dall’informale all’arte povera.

Le metodologie dalla progettazione dell’opera pittorica.

Dall’ideazione all’esecutivo.

Definizione del problema progettuale.

Elaborazione di ipotesi.

Efficacia del bozzetto. Esercitazioni relative.

Progettazione e verifica.

Realizzazione degli esecutivi.

Sviluppo di uno o più progetti e verifica.

Laboratorio

Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di forme grafiche e pittoriche su supporto diversi tipi di supporti utilizzando mezzi manuali e digitali.

Gli inchiostri, l’acquerello, il pastello, la tempera, l’acrilico, l’olio, la xilografia, il “pantone”, l’affresco etc, sono alcune delle tecniche che lo studente impiegherà per l’elaborazione di un’opera autonoma o integrante l’architettura (pannello decorativo) di un elemento scenico o per l’allestimento, nel restauro, nella decorazione, nella figurazione narrativa, etc.

Copia dal vero. Moduli di copia del modello vivente.

Risoluzione grafica e pittorica.

Elaborazione di tavole con diverse tecniche su temi sviluppati in ambito disciplinare, (copertine,

illustrazioni, fumetti, frame per prodotti audiovisivi ecc.).

Classe Quinta

Modulo 4 ore/Disciplina - 3 ore/Laboratorio

Disciplina

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 e comunicativo della propria produzione; a tal fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, "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.

Approfondimento dei temi trattati in quarta relativi a: -studi compositivi -il colore, espressione linguaggio e simbolo -lo spazio, percezione e rappresentazione.

- Forma e contenuto.
- Immagini realistiche- Immagini astratte- Immagini stilizzate.
- Realtà e illusione.

- Racconto visivo, immagini in movimento.
- Il movimento, percezione e rappresentazione.

- Immagini contemporanee, messaggi e cultura di massa. La comunicazione per immagini – Analisi e valutazione critica di un'immagine.

I linguaggi del visuale- Linguaggi della contemporaneità

Fotografia, grafica, illustrazione, fumetto, animazione e cinema, computer grafica.

Le arti visive e la contemporaneità. Video arte, nuove tecniche e contaminazione dei linguaggi.

Le metodologie dalla progettazione dell'opera pittorica.

Dall'ideazione all'esecutivo.

Efficacia del bozzetto. Esercitazioni relative.

Photoshop – approfondimenti- Elaborazione al computer di immagini progettuali.

Sviluppo di progetti e verifica.

Laboratorio

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

Si dovrà prestare una particolare attenzione alle tecniche e ai materiali inerenti la materia e i supporti pittorici.

È tuttavia opportuno sperimentare in maniera autonoma "nuove" soluzioni tecniche ed estetiche, facendo oltretutto interagire altro tipo di medium artistico (ad es. Pittura e collage, disegno e elaborazione computerizzata ecc).

Accentuazione espressiva delle forme e realizzazione di forme espressive, processi di idealizzazione e deformazione.

Studio della figura, del gesto, del movimento, attraverso il disegno, la fotografia, le immagini in movimento. Moduli di copia dal vero della modella.

Tecniche pittoriche, acrilico, tempera ed olio su tela e trattazione dei temi pittorici tradizionali, (figura, paesaggio, still life).

Elaborazione di dipinti su temi a scelta degli studenti.

Definizione profilo in uscita

ARTI FIGURATIVE

DISCIPLINE PASTICHE E SCULTOREE –TRIENNIO

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti la scultura, individuando sia nell'analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti comunicativi, concettuali, espressivi, estetici e funzionali che caratterizzano la ricerca plastico-scultorea.

-Dovrà pertanto conoscere ed essere in grado di impiegare le diverse tecniche, gli strumenti ed i materiali più usati, scegliendoli con consapevolezza.

-Comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e percezione visiva.

-Dovrà essere capace di analizzare la principale produzione plastico scultorea e grafica del passato e della contemporaneità, di cogliere le interazioni tra la scultura e le altre forme di linguaggio artistico.

-In funzione delle esigenze progettuali dovrà possedere le competenze adeguate del disegno geometrico e dei mezzi multimediali, individuare e coordinare le interconnessioni tra il linguaggio scultoreo e l'architettura nel contesto urbano e paesaggistico.

- La concentrazione sull'esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come "pratica artistica" è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa .

- Lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio scultoreo, attraverso la pratica artistica, ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta

-Dovrà essere in grado di gestire autonomamente l'intero iter progettuale di un'opera plastico – scultorea, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, campionature dei materiali, tecniche espositive, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina e il laboratorio

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Durante il **secondo biennio** si amplierà la conoscenza e l'uso delle tecniche, degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei.

Si approfondiranno le procedure relative 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 rappresentato.

Nell'elaborazione, l'allievo dovrà tenere conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche e concettuali con le regole della statica (pertanto le strutture, le armature e i basamenti saranno analizzati in funzione del progetto) e proprietà, durata dei materiali usati.

Si condurrà lo studente alla realizzazione di opere plastico-scultoree ideate su tema assegnato, a rilievo, a tuttotondo o per installazione.

Si proseguirà 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 proiezioni ortogonali, assonometriche, prospettiva intuitiva e geometrica.

Lo studente dovrà acquisire la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare opere plastiche – scultoree antiche, moderne, contemporanee:

- osservando modelli tridimensionali, bidimensionali, modello vivente e che riesca inoltre ad individuare nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le regole della percezione visiva.

-Le conoscenze e l'uso dei sistemi multimediali finalizzati agli aspetti formali, all'archiviazione dei propri elaborati, alla ricerca di fonti, all'elaborazione di immagini di base e alla documentazione dei passaggi tecnici e di opere rilevate.

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA

Il laboratorio di scultura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline plastiche-scultoree, all'acquisizione e all'approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche.

Inteso come riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica e sperimentazione, in itinere o finale del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro.

Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi ed i processi di lavorazione dirette ed indirette per la realizzazione di forme scultoree e installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. La modellazione (argille, cere, materie sintetiche ecc.) l'intaglio (rocce, legni, polistirolo). L'assemblaggio di vari materiali (depron, metalli in lamina o barre, ecc.) la formatura (gesso, gomme, resine), la policromia nella patinatura con svariate tecniche, l'installazione, sono le tecniche con cui lo studente affronterà la realizzazione di un'opera autonoma.

QUINTO ANNO

Durante il **quinto anno** lo studente sarà condotto verso l'approfondimento e la gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali ed operative della plastica e della scultura, prestando particolare attenzione alla produzione contemporanea ed agli aspetti funzionali 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.

E' indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della "contaminazione" fra i vari linguaggi e ambiti, con le principali linee di sviluppo, tecniche e concettuali, dell'arte moderna e contemporanea.

Si condurrà lo studente potenziare le capacità espositive 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.

E' auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo e la sappia proporre in modo corretto e consapevole; 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, la diffusione delle procedure plastico-scultoree in tutti gli ambiti lavorativi (ricerca, decorazione, grafica d'arte, allestimenti, restauro, scenografia, arredo urbano, decorazione, gipsoteche, fonderia, etc.) e il contributo che le competenze acquisite porteranno ai vari percorsi di studio futuri.

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA

Nel laboratorio di **scultura** del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa nella sperimentazione di nuove soluzioni tecniche ed estetiche.

L'analisi e la cura della policromia nella scultura sono contenuti previsti in tutto il triennio, con particolare attenzione alle tecniche antiche e alle nuove tecnologie di coloritura nell'ambito delle realizzazioni iperrealistiche. Sarà opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo interagire altro tipo di medium artistico.

Indirizzo Arti Figurative

DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE

CLASSE TERZA

con modulo :

3 ore-Discipline Plastiche Scultoree

3 ore- Laboratorio della Figurazione Plastica

FINALITA'

Lo studente dovrà conoscere e saper gestire i processi progettuali e operativi inerenti la scultura, individuando sia nell'analisi, sia nella propria produzione gli aspetti comunicativi, espressivi, estetici che caratterizzano la ricerca plastico-scultorea, attraverso le diverse tecniche operare scelte consapevoli.

Comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e percezione visiva.

Dovrà essere capace di analizzare la principale produzione plastico scultorea e grafica del passato e della contemporaneità, di cogliere le interazioni tra la scultura e le altre forme di linguaggio artistico.

In funzione delle esigenze progettuali dovrà possedere le competenze adeguate del disegno geometrico e dei mezzi multimediali, individuare e coordinare le interconnessioni tra il linguaggio scultoreo e l'architettura nel contesto urbano e paesaggistico.

Dovrà, 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 scultoreo.

Dovrà essere in grado di gestire l'intero iter progettuale di un'opera plastico –scultorea, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, tecniche espositive, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina e il laboratorio.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l'uso delle tecniche, degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei.

Si approfondiranno le procedure relative 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 rappresentato.

Nell'elaborazione, l'allievo dovrà tenere conto della staticità (pertanto le strutture, le armature e i basamenti saranno analizzati in funzione del progetto) e delle proprietà e durata dei materiali usati. Si condurrà lo studente alla realizzazione di opere plastico-scultoree ideate su tema assegnato.

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 proiezioni ortogonali, assonometriche, prospettiva intuitiva.

Lo studente dovrà acquisire la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare opere plastiche – scultoree antiche, moderne, contemporanee, osservando modelli tridimensionali, bidimensionali, modello vivente e nell'individuare nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le regole della percezione visiva.

Le conoscenze e l'uso dei sistemi multimediali finalizzati agli aspetti formali, all'archiviazione dei propri elaborati, alla ricerca di fonti, all'elaborazione di immagini di base e alla documentazione dei passaggi tecnici e di opere rilevate, saranno approfonditi.

Nel corso del **3°anno**, lo studente dovrà, perciò acquisire i codici linguistici fondamentali e la metodologia operativa attinente l'indirizzo di studi, in particolare, attinente la materia in oggetto. Al termine degli studi, e quindi anno dopo anno, lo studente dovrà aver sviluppato la capacità d'interpretazione critica della realtà attraverso:

-la conoscenza della teoria della percezione visiva

-la lettura e decodificazione dei linguaggi visivi

-acquisire una formazione di base nel campo delle arti plastiche ed una adeguata metodologia operativa attinente alla progettazione, individuando gli aspetti tecnici e le modalità di presentazione del progetto più adeguati.

- la rappresentazione geometrica degli elaborati (restituzione geometrica nelle proiezioni ortogonali, assonometriche, prospettiva intuitiva)

-acquisire la completa metodologia della copia dal vero di soggetto tridimensionale e da modello, nell'esecuzione espressiva di più tecniche grafiche, sviluppare la resa plastica.

-lo studio dei materiali sarà altresì approfondito con la chimica dei materiali.

-conoscenza di base dei linguaggi multimediali funzionali alla disciplina

Dovrà, altresì, acquisire una formazione di base nel campo delle arti plastiche ed una adeguata metodologia operativa attinente alla progettazione ed all'esecuzione di opere bi e tridimensionali. Attraverso la verifica pratica dei percorsi previsti dal programma, saranno favoriti la conoscenza e l'uso degli attrezzi specifici e la sperimentazione dei materiali, così da consentire agli allievi di "sperimentare" e "tradurre" la propria capacità di elaborare i temi a loro assegnati.

CONTENUTI

- PERCEZIONE VISIVA DELLA FORMA E DELLO SPAZIO
- TIPOLOGIA DEI LINGUAGGI DELLA SCULTURA
- LA LUCE, LE SUPERFICI, LA MATERIA

- **PERCORSO DI STILIZZAZIONE DELLA FORMA**

- **METODI DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICO-SPAZIALE**

- analisi e riproduzione ed elaborazione grafica tratta da modelli bi. e tridim.:**

- copia da vero da più punti di vista, da maschera ad altorilievo

- copia al vero da modello vivente a figura intera

- Rappresentazione di solido geometrico, nella sua elaborazione:

- 1. compositiva e ideativa

- 2. attraverso le proiezioni assonometriche, ortogonali e nella prospettiva, nello studio dell'ambientazione in un contesto espositivo idoneo scelto da ogni allievo

- Elaborazione progettuale, finalizzata ad un'opera scultorea o installazione, nella sua elaborazione

- 1. di ricerca , nell'approfondimento tematico

- 2. percorso ideativo

- 3. rappresentazione geometrica : proiezioni ortogonali e assonometriche, quote, scale di proporzione

- 4. ambientazione, nella rappresentazione prospettica, grafica e pittorica, del contesto in cui l'opera verrà inserita.

- 5. relazione descrittiva inerente al processo comunicativo ed espressivo

- **LINGUAGGI DELLA SCULTURA CONTEMPORANEA**

- Visite a mostre e musei

- Approfondimento ed analisi delle opere, degli artisti, lettura del contesto, nelle correnti artistiche del moderno e del contemporaneo e negli stili.

- **PROGETTAZIONE DI UN ELABORATO TRIDIMENSIONALE, CON STUDIO DELL'AMBIENTAZIONE SPAZIALE**

- Esecuzione di elaborati scultorei nella tecnica della scultura per sottrazione, coerente al percorso progettuale riferito alla rappresentazione di solido geometrico

- Ideazione di opera plastico-scultorea, su tema assegnato.

- **ARCHIVIAZIONE DEI PROPRI ELABORATI**

- Utilizzo di Photoshop

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA

Il laboratorio di **scultura** ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline plastico-scultoree, 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 scultoree ed installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali.

La modellazione (argille, cere, agglomerati in gesso, etc.), l'intaglio (polistirolo, polistirene, etc.), l'assemblaggio, la formatura in gesso, la policromia nella patinatura e l'installazione, sono le tecniche che lo studente affronterà durante la realizzazione di un'opera autonoma.

CONTENUTI

- **Copia dal vero plastica**

- Realizzazione di elaborati plastici nella copia dal vero in creta, da modelli di opere ad altorilievo, nella maschera del volto
- nel bassorilievo, di figura intera da modello vivente.

Gli elaborati sono coerenti allo studio grafico realizzato nella materia progettazione.

Studio e realizzazione delle armature finalizzato al sostegno degli elaborati plastici in creta

- **I linguaggi della scultura**

In coerenza all'elaborazione progettuale, realizzazione di bozzetti di tipo tridimensionale, attraverso le fasi di esecuzione operativa:

- studio della staticità attraverso l'armatura
- sviluppo della forma scultorea attraverso la scelta dei materiali idonei, nella modellazione in gesso e nella scultura a togliere o nell'assemblaggio polimaterico.
- definizione dei volumi
- patinatura

- **Analisi della figura umana**

- Copia dal vero coerente all'analisi dei piani in oggetto.
- Impostazione degli assi e ricerca dell'essenzialità dei volumi, attraverso la schematizzazione geometrica
- relazioni spaziali nella visualizzazione prospettica

- **Modellazione in 3D : utilizzo di software Sculpttris**

Indirizzo Arti Figurative

DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE

CLASSE QUARTA

con modulo :

3 ore-Discipline Plastiche Scultoree

3 ore- Laboratorio della Figurazione Plastica

FINALITA'

Lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti la scultura, individuando sia nell'analisi, sia nella propria produzione gli aspetti comunicativi, espressivi, estetici che caratterizzano la ricerca plastico-scultorea, attraverso le diverse tecniche operare scelte consapevoli.

Comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e percezione visiva.

Dovrà essere capace di analizzare la principale produzione plastico scultorea e grafica del passato e della contemporaneità, di cogliere le interazioni tra la scultura e le altre forme di linguaggio artistico.

In funzione delle esigenze progettuali dovrà possedere le competenze adeguate del disegno geometrico e dei mezzi multimediali, individuare e coordinare le interconnessioni tra il linguaggio scultoreo e l'architettura nel contesto urbano e paesaggistico.

Dovrà, 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 scultoreo.

Dovrà essere in grado di padroneggiare e di gestire autonomamente l'intero iter progettuale di un'opera plastico –scultorea, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, campionature dei materiali, tecniche espositive, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina e il laboratorio.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l'uso delle tecniche, degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei.

Si approfondiranno le procedure relative 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 rappresentato.

Nell'elaborazione, l'allievo dovrà tenere conto della staticità (pertanto le strutture, le armature e i basamenti saranno analizzati in funzione del progetto) con le proprietà, durata dei materiali usati.

Si condurrà lo studente alla realizzazione di opere plastico-scultoree ideate su tema assegnato. 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 proiezioni ortogonali, assonometriche, prospettiva intuitiva .

Lo studente dovrà acquisire la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare opere plastiche – scultoree antiche, moderne, contemporanee, osservando modelli tridimensionali, bidimensionali, modello vivente. Individuare inoltre nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le regole della percezione visiva.

Si utilizzeranno sistemi multimediali finalizzati agli aspetti formali, all'archiviazione dei propri elaborati, alla ricerca di fonti, all'elaborazione di immagini di base e alla documentazione dei passaggi tecnici e di opere rilevate.

Nel corso del **quarto anno**, lo studente dovrà acquisire i codici linguistici fondamentali e la metodologia operativa attinente l'indirizzo di studi, in particolare, attinente la materia in oggetto.

Al termine degli studi, e quindi anno dopo anno, lo studente dovrà aver sviluppato la capacità d'interpretazione critica della realtà attraverso:

-la conoscenza della teoria della percezione visiva

-la lettura e decodificazione dei linguaggi visivi

-acquisire una formazione di base nel campo delle arti plastiche ed una adeguata metodologia operativa attinente alla progettazione, individuando gli aspetti tecnici e le modalità di presentazione del progetto più adeguati.

- la rappresentazione geometrica degli elaborati (restituzione geometrica nelle proiezioni ortogonali, assonometriche, prospettiva intuitiva)

-acquisire la completa metodologia della copia dal vero di soggetto tridimensionale e da modello, nell'esecuzione espressiva di più tecniche grafiche, sviluppare la resa plastica.

-lo studio dei materiali sarà altresì approfondito con la chimica dei materiali.

-conoscenza di base dei linguaggi multimediali funzionali alla disciplina

CONTENUTI

- PERCEZIONE VISIVA DELLA FORMA E DELLO SPAZIO
- TIPOLOGIA DEI LINGUAGGI DELLA SCULTURA
- LA LUCE, LE SUPERFICI, LA MATERIA
- PERCORSO DI STILIZZAZIONE DELLA FORMA
- PERCORSO DI ASTRAZIONE DELLA FORMA
- METODI DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICO-SPAZIALE :

lo spazio prospettico

-studio della prospettiva d'ambiente

analisi e riproduzione ed elaborazione grafica tratta da modelli bi. e tridim.:

- copia da vero da più punti di vista, da particolare anatomico (mano, piede)
- copia al vero da modello vivente a figura intera

• **Elaborazione progettuale, finalizzata ad elaborati scultorei o installazioni, con assegnazione di tema.**

- Elaborazione progettuale, finalizzata ad un'opera scultorea o installazione, nella sua elaborazione :

1. di ricerca , nell'approfondimento tematico
2. percorso ideativo
3. rappresentazione geometrica : proiezioni ortogonali e assonometriche, quote, scale di proporzione
4. ambientazione, nella rappresentazione prospettica, grafica e pittorica, del contesto in cui l'opera verrà collocata
5. Relazione descrittiva inerente al processo comunicativo ed espressivo

• **LINGUAGGI DELLA SCULTURA CONTEMPORANEA**

- Visite a mostre e musei
- Approfondimento ed analisi delle opere, degli artisti, lettura del contesto, nelle correnti del contemporaneo e negli stili.

• **PROGETTAZIONE DI ELABORATI TRIDIMENSIONALI, CON STUDIO DELL'AMBIENTAZIONE SPAZIALE**

- **ARCHIVIAZIONE DEI PROPRI ELABORATI – Utilizzo di Photoshop**

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA

Il laboratorio di scultura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline plastico-scoltoree, all'acquisizione e all'approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche.

Inteso come riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica e sperimentazione, in itinere o finale del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro.

Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi ed i processi di lavorazione dirette ed indirette per la realizzazione di forme scultoree, utilizzando mezzi manuali e digitali.

La modellazione (argille, cere, agglomerati in gesso, ecc.) l'intaglio (polistirolo, polistirene, gasbeton, ecc.)

L'assemblaggio di vari materiali (depron, metalli in lamina o barre, ecc.) la formatura in gesso, la policromia nella patinatura con svariate tecniche, l'installazione, sono le tecniche con cui lo studente affronterà la realizzazione di un'opera autonoma.

CONTENUTI

- **Copia dal vero plastica**

- Realizzazione di elaborati plastici nella copia dal vero in creta, da modelli di opere nel tuttotondo da particolari anatomici di mani e piedi.
- nel bassorilievo, di figura intera da modello vivente.
- studio del busto nel tuttotondo

Gli elaborati sono coerenti allo studio grafico realizzato nella materia progettazione.

Studio e realizzazione delle armature finalizzato al sostegno degli elaborati plastici in creta

- **FORMATURA IN GESSO DI ALCUNI ELABORATI**

- **I linguaggi della scultura**

In coerenza all'elaborazione progettuale, realizzazione di bozzetti di tipo tridimensionale, attraverso le fasi di esecuzione operativa:

- studio della staticità attraverso l'armatura
- sviluppo della forma scultorea attraverso la scelta dei materiali idonei, nella modellazione in gesso e nella scultura a togliere o nell'assemblaggio polimaterico.
- definizione dei volumi
- patinatura

- **Analisi della figura umana**

- Copia dal vero coerente all'analisi dei piani in oggetto.
- Impostazione degli assi e ricerca dell'essenzialità dei volumi, attraverso la schematizzazione geometrica
- Relazioni spaziali nella visualizzazione prospettica

MODELLAZIONE IN 3D con il programma Sculptris

Indirizzo Arti Figurative

DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE

CLASSE QUINTA

mod. 3 ore-Discipline Plastiche Scultoree

mod. 4 ore - Laboratorio della Figurazione Plastica

Durante il **quinto anno** lo studente sarà condotto verso l'approfondimento e la gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali ed operative della plastica e della scultura, prestando particolare attenzione alla produzione contemporanea ed agli aspetti funzionali 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.

E' indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della "contaminazione" fra i vari linguaggi e ambiti, con le principali linee di sviluppo, tecniche e concettuali, dell'arte moderna e contemporanea.

Si condurrà lo studente potenziare le capacità espositive 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.

E' auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo e la sappia proporre in modo corretto e consapevole; 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, 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.

CONTENUTI

- **Metodi della rappresentazione grafico/spaziale**

La metodologia della progettazione di una scultura: dall'ideazione alle tavole di progettazione e di ambientazione

Studio dal vero della prospettiva d'ambiente

Analisi grafica e fotografica della forma

Analisi grafica e fotografica della prospettiva

- **L'interpretazione della forma**

I modi della rappresentazione: la schematizzazione, la stilizzazione, l'astrazione.

Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma

- **Tipologia dei linguaggi della scultura**

Analisi della produzione di opere scultoree, attraverso l'utilizzo di materiale cartaceo e multimediale

Analisi dei materiali utilizzati in scultura, attraverso l'utilizzo di supporti multimediali e cartacei

- **Linguaggi della contemporaneità**

Analisi, studio e formazione critica relativa al contesto artistico attraverso documentazioni visive attuate con l'ausilio di internet ,documentari, visite a mostre e musei, lezioni frontali, critica dell'arte contemporanea.

- **La figura umana**

*Analisi della figura umana mediante copia dal vero grafica del modello vivente
Rielaborazione grafica della figura umana, in relazione alle correnti artistiche del '900 ed in relazione alla produzione artistica contemporanea*

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA

Nel laboratorio di **scultura** del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa nella sperimentazione di nuove soluzioni tecniche ed estetiche.

L'analisi e la cura della policromia nella scultura sono contenuti previsti in tutto il triennio, con particolare attenzione alle tecniche antiche e alle nuove tecnologie di coloritura nell'ambito delle realizzazioni iperrealistiche. Sarà opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo interagire altro tipo di medium artistico.

CONTENUTI

- **I linguaggi della scultura**

Esecuzione di elaborati di tipo tridimensionale

- **La luce, le superfici e la materia**

Studio sui materiali ed applicazione pratica mediante l'esecuzione di elaborati plastici in scala adeguata, riferiti alle tavole di progettazione

- **La figura umana**

Ritratto dal vero a mezzobusto. Esecuzione in argilla

Copia dal vero da modello vivente a figura intera, nell'esecuzione a tuttotondo. Materiale: argilla

- **La rielaborazione della figura umana**

Rielaborazione della figura umana in relazione alle correnti artistiche del '900 ed in relazione alla produzione artistica contemporanea

Realizzazione di elaborati tridimensionali con utilizzo del materiale adeguato.

- **Dalla forma realistica alla forma astratta**

Esecuzione di schizzi, tavole grafico/progettuali ed esecuzioni tridimensionali con utilizzo di materiali adeguati :elaborati scultorei polimaterici

- **Formatura in gesso di alcuni elaborati**