

Discipline pittoriche

Liceo Artistico indirizzo Arti Figurative

	1° biennio		2° biennio		5° anno
	1^	2^	3^	4^	5^
Discipline pittoriche			179	179	179

Premessa generale

Le discipline grafico-pittoriche sono finalizzate al termine del quinquennio a fornire allo studente un insieme di conoscenze e abilità che lo mettano in grado di gestire in modo autonomo i processi progettuali e operativi inerenti alla pittura, individuando sia nell'analisi sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e grafica.

Attraverso l'analisi e la gestione dello spazio compositivo, del disegno, della materia pittorica, del colore e della luce, lo studente maturerà le competenze caratterizzanti le singole articolazioni della disciplina, l'ampliamento dell'uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei.

Saranno inoltre approfondite 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 di immagini di base e alla documentazione di passaggi tecnici e di opere rilevate.

Si dovrà infine tener conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche e concettuali con i principi della chimica (proprietà, reazione e durata dei materiali usati: pigmenti, veicolanti, resine, ecc.).

Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente che deve aver acquisito capacità tecniche ed espressive, nonché estetico-comunicative nella propria produzione, e deve conoscere la normativa, le figure professionali e tutto ciò che concerne l'iter progettuale ed esecutivo, al fine di consolidare il percorso di orientamento agli studi successivi (Accademia di Belle Arti, IED, ISIA, facoltà di architettura, ecc.) o all'inserimento nel mondo del lavoro.

COMPETENZE RIFERITE AL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

- **Elaborare e strutturare il segno, la forma seguendo schemi logici funzionali ed espressivi in maniera autonoma, inserire i diversi elementi formali all'interno di uno spazio formato secondo criteri progettuali.**
- **Analizzare la principale produzione pittorica e grafica del passato e della contemporaneità, cogliendo le interazioni tra la pittura e le altre forme di linguaggio artistico, utilizzare le relazioni tra il linguaggio pittorico e il contesto architettonico, urbano e paesaggistico.**
- **Padroneggiare tecniche fondamentali (nell'uso del disegno geometrico e proiettivo, dei mezzi multimediali e delle nuove tecnologie) in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato.**
- **Valutare l'efficacia comunicativa e il grado di coerenza compositiva dei progetti e delle immagini elaborate.**
- **Entrare in rapporto con la committenza proponendo un progetto completo in tutte le sue fasi operative.**

Secondo biennio

Abilità	Conoscenze
<ul style="list-style-type: none">- Utilizzare gli strumenti e i materiali più diffusi, i supporti idonei alla corretta esecuzione delle tecniche artistiche grafiche, pittoriche e multimediali.- Applicare le tecniche di controllo.- Gestire l'iter progettuale e operativo di un'opera artistica in tutte le sue fasi: studi, schizzi preliminari, definitivi, campionature, modellini, ecc..., fino alla sua realizzazione finale in scala o al vero.- Applicare i principi e le regole della composizione e le teorie della percezione visiva.- Evolvere il proprio linguaggio pittorico utilizzando anche i nuovi linguaggi artistici.- Integrare i linguaggi contemporanei progettando in maniera multimediale.	<ul style="list-style-type: none">- Tecniche artistiche grafiche e pittoriche tradizionali (tempera, acquarello, acrilico, olio, affresco, mosaico, graffito).- I nuovi linguaggi artistici contemporanei (installazioni, video art, fotografia digitale, videografica), loro peculiarità (materiali, strumenti, ecc....) e le interazioni con i linguaggi artistici tradizionali.- I rapporti proporzionali e la struttura della figura umana.- Procedure relative alla progettazione e all'elaborazione della forma pittorica attraverso l'analisi e la gestione dello spazio compositivo, del disegno, della materia pittorica, del colore e della luce.- Principali metodologie di analisi dell'opera d'arte.- Principali funzioni comunicative delle immagini.- Terminologia tecnica specifica della disciplina.

Quinto anno

Abilità	Conoscenze
<ul style="list-style-type: none"> - Applicare le tecniche di controllo. - Applicare le teorie prospettiche dello scorcio. - Esporre gli aspetti grafici e/o verbali del proprio progetto. - Curare l'aspetto estetico-comunicativo della propria produzione. - Padroneggiare le tecniche grafiche e applicare le tecniche calcografiche essenziali, gestire l'iter progettuale e operativo di un'opera pittorica mobile, fissa o "narrativa", intesa anche come installazione. - Avere consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Anatomia umana. - I modelli viventi in varie posizioni: in piedi, seduto e sdraiato. - Le interazioni tra tutti i tipi di medium artistici tra i vari linguaggi e ambiti. - Iter esecutivo di un progetto. - Il circuito produttivo e relative figure professionali. - Normativa sui 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, ecc...).

Indicazioni metodologiche

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

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 grafico-pittorico.

Al fine di evitare la mera casualità, lo studente dovrà riflettere sulle regole applicative nell'intero iter progettuale, sperimentando e applicando le varie tecniche grafiche, pittoriche e multimediali, avendo sempre come riferimento e confronto le opere artistiche del passato e del presente, al fine di comprendere il contesto storico/artistico che le ha generate.

Lo studente, quindi, sarà condotto verso l'approfondimento e la gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della pittura, basate sulla stretta relazione tra la dimensione teorico/disciplinare e l'applicazione laboratoriale.

Lo studente inoltre dovrà prestare particolare attenzione alla produzione contemporanea e agli aspetti funzionali e comunicativi della ricerca grafico-pittorica.

Dovrà infine contemplare varie forme di presentazione (taccuino, cartella con tavole, book cartaceo o digitale, fotomontaggi, slide show, video, ecc.), finalizzandole agli scopi e ai diversi committenti.