



**LICEO ARTISTICO**  
***MICHELE BUNIVA* PINEROLO**

**DIPARTIMENTO ARTI FIGURATIVE**

**COMPETENZE  
CONOSCENZE  
ABILITÀ**

**LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE**

**CLASSE QUARTA**

## **PROFILO GENERALE**

L'insegnamento del laboratorio della figurazione dovrà perseguire traguardi di formazione attraverso esperienze di apprendimento dei linguaggi artistici, della terminologia della materia, della conoscenza delle tecniche e materiali al fine di stimolare le capacità creative degli studenti.

Lo studente dovrà:

- Aver acquisito le conoscenze tecniche, operative e sperimentare le problematiche delle tecniche e degli strumenti accompagnate da capacità organizzative del lavoro.
- Conoscere e saper utilizzare il disegno per descrivere in modo appropriato le forme e lo spazio tridimensionale; conoscenze anatomiche del corpo umano.
- Riconoscere, saper classificare e saper utilizzare i vari strumenti, le varie tecniche e tecnologie, nonché i materiali della disciplina.
- Conoscere e saper applicare un corretto iter progettuale.
- Saper motivare, oralmente e per scritto, le scelte progettuali ed espressive e le diverse fasi di realizzazione.

Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di forme grafiche e pittoriche su supporto mobile, fisso o per installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. L'acquerello, il pastello, la tempera, l'acrilico, l'olio, sono alcune delle tecniche che lo studente impiegherà per l'elaborazione di un'opera autonoma o integrante l'architettura, di un elemento scenico o per l'allestimento, nella decorazione, nella figurazione narrativa e in altre applicazioni grafico pittoriche anche progettuali.

Fondamentale importanza sarà l'applicazione dei saperi, in funzione di percorsi PCTO attuati nel triennio.

## **METODOLOGIA**

La metodologia didattica è sviluppata per trattazione di argomenti con esercitazioni e lezioni frontali sulle modalità d'uso dei materiali, utensili e supporti.

Con l'esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come "pratica artistica" lo studente sarà guidato verso la piena autonomia creativa e coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio pittorico. Largo spazio sarà accordato all'operatività in tutte le attività in modo da sottolineare costantemente

l'inscindibilità della elaborazione intellettuale da quella materiale.

Molte tematiche utilizzate come spunto per sviluppare i contenuti del Laboratorio della Figurazione, potranno essere condotte come attività progettuali inserite nel PTOF, spesso

in collegamento con eventi territoriali o come richieste specifiche di committenze reali.

Le esercitazioni amplieranno il bagaglio di conoscenze dello studente sulle metodologie operative, sulle tecniche e sull'uso dei materiali.

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.

Saranno evidenziate e potenziate le capacità cognitive al fine di favorire sia il lavoro individuale che di gruppo nonché valorizzate le capacità e la conoscenza per il raggiungimento di livelli d'eccellenza.

## **VERIFICA E VALUTAZIONE**

La verifica degli apprendimenti si attua mediante prove strutturate e non, diverse e ripetute, in itinere e finali, per disporre d'elementi di giudizio sufficienti, diversificati e attendibili. È opportuno che gli studenti siano informati a priori in relazione agli standard minimi e massimi da conseguire ad ogni verifica. La valutazione sarà formulata tenendo

conto della situazione di partenza degli allievi e considerando rilevazioni relative a:

Impegno, partecipazione e rispetto alle scadenze;

Corretta applicazione delle conoscenze acquisite.

Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale.

Padronanza dei linguaggi specifici della disciplina.

Capacità creative.

Capacità operative.

Uso corretto degli strumenti.

Per la copia dal vero: capacità di lettura della forma nello spazio e capacità di impaginare al centro del foglio la figura; capacità di analizzare le proporzioni; capacità di analizzare e rendere chiaroscuro nei valori tonali attraverso l'uso corretto degli strumenti; fedeltà al modello.

Per la progettazione di opere pittoriche: capacità di ricerca e di analisi nel creare un'iter progettuale; capacità di rielaborare in modo personale le immagini; capacità tecniche con uso di strumenti e materiali adeguati, nella risoluzione dell'opera pittorica.

Grado di autonomia nell'esecuzione degli elaborati.

Impegno (irrilevante, discontinuo, regolare); interesse (inesistente, saltuario, accettabile, costante, vivace); frequenza (scarsa, discontinua, regolare).

Puntualità nella consegna degli elaborati e cura nell'esecuzione dei medesimi.

Poiché la Disciplina è costituita da vari segmenti differenti tra loro, i criteri di valutazione sono scelti in base agli obiettivi relativi al lavoro proposto.

## **RAGGIUNGIMENTO SAPERI ESSENZIALI**

Gli obiettivi minimi si riterranno raggiunti se l'allievo sarà in grado di operare in autonomia, se dimostrerà di aver prodotto un discreto numero di elaborati e se competenze e conoscenze di base saranno interiorizzate e dimostrate, anche se in modo appena sufficiente. Qualora gli studenti non raggiungessero gli obiettivi minimi, saranno coinvolti in attività di recupero in itinere con le modalità stabilite dal PTOF, al fine di colmare le lacune.

VALUTAZIONE: Griglia di valutazione.

Obiettivi minimi per la sufficienza – competenze: Impostare correttamente un'immagine sul foglio, nel rispetto delle regole del codice visuale. Realizzare un elaborato grafico-pittorico utilizzando materiali, tecniche e strumenti appropriati. Rispettare tempi e consegne. Acquisire un metodo di progettazione efficiente ed efficace.

## **COMPETENZE**

Durante il quarto anno gli studenti dovranno acquisire le competenze

complementari alla materia di discipline pittoriche:

- acquisire norme di comportamento nei laboratori e delle norme di sicurezza
- approfondire il linguaggio visuale della forma e del colore acquisendo tecniche pittoriche di base e di sperimentazione
- conoscere i materiali con campionatura e preparazione dei supporti
- acquisire precisione nel disegno e nella stesura del colore
- acquisire metodologie di presentazione accurata
- acquisire metodologie progettuali e tecniche realizzative idonee alla ideazione e produzione di un artefatto visivo
- acquisire le competenze della lettura dell'immagine anatomica relativamente a miologia e osteologia

- comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione-rappresentazione visiva
- acquisire attitudine all' osservazione, descrizione e analisi del mondo naturale, artificiale e di opere d'arte
- acquisire consapevolezza nella produzione personale di immagini manifestando capacità di analisi critica e autoriflessione.

## **CONOSCENZE**

Lo studente arriverà ai suddetti processi attraverso la conoscenza dei linguaggi acquisiti in relazione a Forma, Spazio e Composizione, Luce, Segno e Colore, Tecniche, Mezzi e metodi, Sicurezza:

- dimostrare di conoscere e rispettare le norme sulla sicurezza e la tutela della salute in ambiente di lavoro
- conoscenza di metodologie tecnico-operative, idonee alla composizione e realizzazione di elaborati grafici, pittorici e multimediali
- consapevolezza e conoscenza di materiali, supporti, medium e linguaggi artistici, applicazione delle tecniche e dei processi di progettazione su diversi supporti adatti alle tecniche
- conoscere e avere familiarità con vari linguaggi e ambiti nel campo delle immagini
- conoscere e padroneggiare strumenti e procedure idonei ad utilizzare le nuove forme di espressione e comunicazione
- conoscere i fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo

- conoscere e saper utilizzare il disegno per descrivere in modo appropriato le forme e lo spazio tridimensionale

## **CONTENUTI**

- recupero delle tematiche riguardanti la copia dal vero ed elaborazione della forma grafico-pittorica. (analisi strutturale, proporzioni, profondità, chiaroscuro)

- disegno da modello vivente. Studio della figura umana

- anatomia descrittiva

- Sperimentazione di tecniche

analisi opere pittoriche e loro studio tecnico su rivisitazione dei temi trattati

- la tela e la tavola per dipingere

- realizzazione di opere pittoriche su tema assegnato: su carta, su tela o su tavola; ad acquerello, e a tempera, ad acrilico, olio ad acqua

- teoria ed uso del colore

- progettazione e realizzazione di elaborati a tema. Conoscenza delle principali fasi operative del progetto di comunicazione visiva.

- l'autoritratto come studio della figura e analisi introspettiva. Il tema dell'autoritratto in differenti contesti storico culturali, storia e significato.

1 ricerca di fotografie e scelta di quella più rappresentativa

2) studio espressivo autoritratto allo specchio

3) opera pittorica finale: scelta dello stile, della tecnica e dei materiali.

- figura e spazio: conoscere e saper utilizzare il disegno per descrivere in modo appropriato le forme e lo spazio tridimensionale. Recupero delle tematiche riguardanti la copia dal vero ed elaborazione della forma grafico-pittorica (analisi strutturale, proporzioni, profondità, chiaroscuro). Progetto e realizzazione di un elaborato grafico, pittorico che contestualizzi la figura inanimata (calco in gesso) in uno spazio/ambiente/scenografia, partendo dalla copia dal vero.

Fasi del lavoro:

1) copia dal vero di calchi ( figura umana o animale)

2) studio e progettazione di un ambiente (realistico o immaginario) all'interno del quale inserire la figura

3) bozzetto in scala con studio e scelta dei colori, della tecnica e del supporto

## **ABILITÀ**

L'allievo dovrà interiorizzare il linguaggio specifico della disciplina e metterlo in pratica dimostrando di:

- saper analizzare opere riferite alla produzione artistica del periodo studiato
- corretta applicazione delle tecniche e dei processi di progettazione su diversi supporti
- saper sperimentare nuove soluzioni tecniche ed estetiche
- saper rielaborare e produrre in modo creativo i temi proposti attraverso l'uso di tecniche pittoriche acquisite
- saper prendere appunti visivi e saper relazionare sul proprio operato in modo coerente e pertinente
- essere in grado di gestire un prototipo in tutte le sue fasi di realizzazione, in sinergia con gli elaborati progettuali eseguiti nella materia di Discipline pittoriche
- saper rendere visivamente efficaci le competenze e le conoscenze acquisite per anatomia artistica, attraverso l'uso di supporti, tecniche e impaginazioni adeguate
- utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie; sperimentare e ricercare soluzioni originali e innovative nel lavoro grafico pittorico
- aver acquisito autonomia e sicurezza nella pratica artistica
- saper cogliere le interazioni fra i diversi linguaggi tecnico- artistici



- individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi tecnico- pratici
- acquisire la capacità di leggere e comprendere diverse tipologie artistiche, cogliendone le differenze, in relazione al contesto storico e culturale e saperne riproporre interpretazioni personali
- elaborare schizzi e disegni, anche da modello vivente, riguardanti l'anatomia umana
- realizzare progetti riguardanti sia la rielaborazione di opere artistiche che l'invenzione originale di temi e proposte
- saper individuare nuove soluzioni formali, applicando in maniera adeguata le teorie della comunicazione visiva.

### **ESAMI INTEGRATIVI/IDONEITÀ (DM n.5 dell'8/2/2021)**

Programma del QUARTO anno per il passaggio al QUINTO anno -Copia dal vero di oggetti di uso comune con osservazioni su trasparenze, riflessi, textures e panneggi.

- Osservazioni sui contrasti cromatici, sui contrasti chiaroscurali e su aspetti compositivi: gestione dello spazio e pesi percettivi.

-Sperimentazioni tecniche: china, sanguigna, pastelli, grafite, carboncino, acrilici, acquerello, tecniche miste. Copia di un volto con tecniche differenti.

- Copia di tuttotondo e/o bassorilievo.

-Ritratto a grafite, con pastelli colorati, in monocromatico su fondo colorato (per studio di lumeggiature e ombreggiature).

- Ritratto: stilizzazione per ricavare immagine da contrasto figura/sfondo, rielaborazioni grafiche e/o pittoriche tradizionali e/o sperimentali.

### **RAGGIUNGIMENTO SAPERI ESSENZIALI**

Nel disegno dal vero (studio del nudo, composizioni, natura morta ): saper leggere, impostare, costruire la forma secondo rapporti lineari proporzionati e organizzati in una struttura unitaria. -Saper utilizzare in modo appropriato gli strumenti di lavoro dal punto di vista grafico-pittorico. -conoscere la teoria del colore e le relative applicazioni attraverso le tecniche grafiche-pittoriche. PROVE D'ESAME Tempo previsto ore 4- Tempo aggiunto : 40' (misure compensative per DSA, L. 170 /2010) Il candidato dovrà avere: matite, squadrette, matite colorate e/o acquerellabili, pennelli, ecoline, acquerelli.

