

SCUOLA	SCUOLA DI PITTURA
ANNUALITA'	I TRIENNIO - 2025/2026
DISCIPLINA	1726 Pittura I
TIPOLOGIA DISCIPLINA	LABORATORIALE
NUMERO ORE LEZIONE	4
NUMERO CFA	8
DISTRIBUZIONE INSEGNAMENTO NELL'ANNUALITA'	ANNUALE

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

PRESENTAZIONE GENERALE Al centro dell'attività didattica si colloca la volontà di delineare un percorso formativo volto a promuovere, negli studenti, non solo l'acquisizione di solide competenze tecniche e culturali, ma anche lo sviluppo di una motivazione interiore autentica e personale. Tale motivazione si alimenta attraverso un coinvolgimento emotivo e consapevole nei confronti dell'arte e dei suoi valori fondanti. L'esperienza della pratica artistica viene così intesa come ambito di sperimentazione estetica e di esercizio critico, favorendo, attraverso l'elaborazione dell'immagine, un costante dialogo con la società contemporanea. Il percorso si fonda su una dialettica costruttiva tra docente-artista, studente e sistema dell'arte, avvalendosi di strumenti e metodologie calibrati sulle specifiche esigenze formative e sulle diverse sensibilità presenti in ciascun allievo. All'interno del Corso di Pittura saranno approfondite le conoscenze teoriche e le competenze relative alle tecniche grafiche e pittoriche, spaziando dai procedimenti tradizionali alle modalità più sperimentali. Il perfezionamento degli strumenti di rappresentazione si integrerà in una più ampia progettualità individuale, finalizzata alla piena consapevolezza del proprio operare artistico. Il programma prevede la promozione del confronto critico su tematiche quali il ruolo e la funzione del linguaggio artistico, nonché le possibilità di ibridazione tra codici espressivi appartenenti a tradizioni e concezioni differenti. Tra gli obiettivi formativi rientrano lo sviluppo di capacità organizzative, la gestione autonoma e consapevole delle risorse linguistiche, la cura di tutte le fasi operative – dal bozzetto all'esecuzione finale – e la competenza nell'analisi critica dei temi proposti, supportata dalla consultazione di testi e fonti mirate. La progettazione artistica sarà così intesa come esito di un dialogo costante con il contesto, esplorando le potenzialità di relazione ed espansione dello spazio, dal privato al pubblico. Infine, particolare attenzione sarà rivolta all'acquisizione delle competenze necessarie per presentare e comunicare il proprio progetto, sia graficamente sia verbalmente, con consapevolezza degli aspetti estetici e comunicativi del lavoro. Tale processo, volto a rappresentare e narrare con efficacia il pensiero progettuale, costituirà un'opportunità per favorire e potenziare lo sviluppo di processi metacognitivi. **OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI:** Competenze critiche e interpretative - Acquisire competenze di lettura e interpretazione critica dell'immagine, sviluppando la capacità di decostruire il linguaggio visivo come strumento di narrazione e riflessione sul mondo contemporaneo; - Riconoscere le interazioni tra differenti linguaggi artistici e valutarne l'influenza rispetto al contesto storico, culturale e sociale; - Approfondire la conoscenza dei principali sviluppi tecnici, stilistici e concettuali dell'arte moderna e contemporanea, esplorando le connessioni con altre forme espressive e linguaggi della comunicazione artistica. Competenze tecnico-espressive - Consolidare la capacità di presentare il proprio progetto artistico sia sul piano grafico-pittorico sia su quello verbale, curando coerenza estetica, leggibilità ed efficacia comunicativa; - Potenziare le abilità di osservazione, analisi e rielaborazione degli stimoli, traducendoli in elaborati bidimensionali e tridimensionali mediante l'uso consapevole di tecniche e strumenti specifici; - Analizzare e comprendere strutture, linee, forme e volumi nella pittura e nella scultura, cogliendone le relazioni grafiche, plastiche e spaziali; - Integrare tecniche tradizionali e strumenti innovativi nella figurazione bi- e tridimensionale, favorendo contaminazioni tra specificità disciplinari e nuove tecnologie; - Stimolare l'attitudine creativa sia in forma intuitiva sia attraverso un approccio critico e analitico, promuovendo confronto, verifica e consapevolezza storica del "fare arte". Competenze organizzative e progettuali - Rafforzare la gestione autonoma del processo creativo e delle fasi progettuali, curando coerenza metodologica e qualità degli elaborati in tutte le fasi di sviluppo; - Applicare consapevolmente processi progettuali e operativi, pianificando e verificando ogni fase di lavoro, dal bozzetto all'esecuzione finale; - Integrare capacità di analisi e sintesi nella progettazione, curando armonia tra idea, realizzazione tecnica e significato estetico del progetto. Apertura al contesto e arricchimento culturale - Promuovere il confronto critico su temi quali la funzione del linguaggio artistico, le possibilità di ibridazione tra codici espressivi e la relazione con il contesto culturale e sociale; - Valorizzare esperienze esterne – visite a spazi espositivi, musei, gallerie, conferenze e momenti di scambio – come occasione di crescita personale, arricchimento culturale e affinamento del senso critico; - Favorire consapevolezza e riflessione metacognitiva sul proprio processo creativo, rielaborando stimoli e feedback esterni in modo costruttivo.

Conoscenza e capacità di comprensione	L'allievo sarà accompagnato nell'acquisizione della conoscenza e nella comprensione dei principali elementi del linguaggio pittorico, sviluppando la capacità di riconoscere con precisione le regole e i codici che governano i messaggi visivi osservati. Il percorso mira a far emergere le diverse potenzialità espressive del linguaggio artistico, spaziando dal registro descrittivo a quello espressivo, evidenziando come le modalità esecutive siano in grado di generare immagini di natura e significato differenti.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione	L'allievo acquisirà la capacità di riconoscere e selezionare autonomamente gli elementi essenziali per l'elaborazione della forma, impiegando con competenza tecniche e strumenti appropriati, e sviluppando così il linguaggio specifico della disciplina. Sarà in grado di pianificare e gestire in maniera corretta le varie fasi del processo progettuale, garantendo coerenza e rigore metodologico nel percorso creativo.
Autonomia di giudizio	Lo studente sarà stimolato ad attribuire un'impronta personale ai propri elaborati, operando con autonomia e partecipando a confronti costruttivi, al fine di affinare il senso critico e potenziare le capacità di osservazione e valutazione del proprio lavoro. La revisione dei progetti potrà svolgersi sia singolarmente sia in gruppo, trasformandosi in un momento di riflessione, approfondimento e chiarimento metodologico, utile per consolidare le competenze e perfezionare l'analisi degli esiti creativi.
Abilità comunicative	Rafforzare e sviluppare la capacità di presentare il proprio progetto nei linguaggi grafico, pittorico, plastico-scultoreo e verbale, curando l'armonia estetica e la chiarezza comunicativa dell'elaborato. Lo studente sarà in grado di condividere le proprie idee in modo comprensibile, dialogare con i propri interlocutori e confrontarsi con loro in maniera consapevole ed efficace.
Capacità di apprendimento	Lo studente è incoraggiato a individuare le proprie carenze e le aree suscettibili di miglioramento, impegnandosi attivamente per accrescere continuamente conoscenze e competenze. Al contempo, svilupperà la capacità di generare idee originali e di organizzarle in progetti concreti, seguendone l'intero percorso fino alla loro realizzazione.

CONTENUTI	<p>CONTENUTI DISCIPLINARI: - Disegno dal vero della figura umana: esercitazioni sul modello "classico" e su interpretazioni personali, sperimentando tecniche grafiche e pittoriche diverse per sviluppare autonomia stilistica e capacità espressive; - Sviluppo dell'iter progettuale a partire da un tema assegnato: lo studente, prendendo spunto dalle osservazioni e discussioni in classe, nonché dall'analisi di artisti, opere o movimenti di riferimento, interpreta il tema in modo personale, sia formalmente sia stilisticamente. Il percorso include la scelta del linguaggio espressivo più affine alle proprie attitudini artistiche, l'organizzazione del processo creativo, la progettazione di un'opera grafico-pittorica e la documentazione del percorso ideativo. Il corso incoraggia la sperimentazione di tecniche e linguaggi diversi, promuovendo una pratica aperta e la contaminazione contemporanea dei codici artistici. L'approccio valorizza la responsabilità dello studente sia nella fase ideativa sia in quella esecutiva, favorendo l'acquisizione di un metodo di lavoro strutturato e consapevole; - Studio e reinterpretazione di opere pittoriche: analizzare lavori di pittori selezionati dalla docente per comprenderne senso, struttura e linguaggio, sperimentando variazioni sul tema e utilizzando materiali e tecniche diverse con finalità concettuali ed espressive; - Analisi di opere significative dalle Avanguardie del Novecento all'arte contemporanea: riflettere sul cambiamento dell'immagine, comprendere gli elementi linguistici fondanti delle principali forme di espressione artistica e sviluppare la capacità di lettura critica delle opere; - Approfondimento della costruzione delle immagini: osservare e comprendere come funzionano lo spazio (centro e margini), il formato (dimensioni e proporzioni) e la percezione (composizione e scelte linguistiche) attraverso l'analisi di immagini e modelli; - Valorizzazione della ricerca personale e della sensibilità poetica: sviluppare un percorso di formazione che stimoli l'espressione individuale, favorendo confronto e dialogo all'interno del contesto laboratoriale; - Laboratorio di produzione e discussione: l'aula funge da spazio creativo in cui progettare, realizzare, osservare, discutere ed esporre, con lo studente come figura centrale del processo, valorizzando le attitudini interpretative e creative di ciascuno; - Esperienze sul campo: partecipare a visite guidate in spazi espositivi e a incontri con professionisti del settore, per approfondire la conoscenza del mondo dell'arte contemporanea e integrare il percorso laboratoriale con stimoli esterni.</p>
METODOLOGIA ADOTTATA	<p>[X] IN PRESENZA METODOLOGIA: Il corso integra momenti teorici frontali, dedicati all'illustrazione dei progetti e alla riflessione sul significato intrinseco del fare pittura, con lezioni pratiche finalizzate all'esercitazione diretta, in particolare mediante la copia dal vero e la realizzazione di progetti. Ciascun modulo di lavoro prevede l'analisi approfondita, lo studio critico e la sperimentazione dei contenuti di riferimento attraverso esercitazioni teoriche e pratiche specificamente progettate. L'attività in aula si sviluppa sotto la supervisione della docente, con particolare attenzione alla cura e alla revisione costante degli elaborati di ogni singolo allievo, garantendo un percorso di crescita tecnica e creativa personalizzato. Vengono dunque utilizzate le seguenti metodologie: - Lezione frontale; - Lezione dialogata; - Lavori individuali e di gruppo; - Presentazioni digitali del proprio lavoro</p>
BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA, VIDEOGRAFIA	<p>BIBLIOGRAFIA (consigliata): - G. Agamben, "Lo studiolo", ed. Einaudi; - P. Ball, "Colore. Una biografia", ed. Bur; - W. Kandinsky, "Punto, linea e superficie", ed. Adelphi; - J. Itten, "Arte del colore", Ed. Il Saggiatore; - R. Falcinelli, "Figure", ed. Einaudi; - R. Falcinelli, "Visus", ed. Einaudi; - H. Focillon, "Vita delle forme", ed. Einaudi; - M. Pastoreau, "I colori dei nostri ricordi", Adriano Salari Editore; - M. Pastoreau, "Il piccolo libro dei colori", Adriano Salani Editore La bibliografia verrà indicata individualmente a seconda dei progetti e della propensione individuale di ogni allievo.</p>
MODALITA' DI VALUTAZIONE	<p>MODALITA' DI VALUTAZIONE: La valutazione del lavoro svolto si realizza attraverso la restituzione dettagliata degli elaborati prodotti durante l'anno accademico, esaminati secondo indicatori legati agli obiettivi specifici di ciascun progetto e ai diversi ambiti di competenza da sviluppare. Gli studenti devono dimostrare una padronanza adeguata delle conoscenze teoriche e delle competenze tecniche relative ai temi affrontati. Ogni allievo presenterà il proprio portfolio, in formato cartaceo e/o digitale, illustrandone i contenuti teorici con il supporto dei testi indicati lungo il percorso formativo. Nella valutazione si considerano anche ulteriori criteri, quali il rispetto dei tempi di consegna, il livello di partecipazione e collaborazione durante le lezioni, l'autonomia nello svolgimento delle attività, anche in assenza di revisione diretta da parte della docente, la capacità di utilizzare correttamente le fonti digitali disponibili gestendo le informazioni, nonché l'attitudine a individuare criticità e problemi nella progettazione, proponendo soluzioni adeguate. La revisione degli elaborati e delle prove di verifica può avvenire sia individualmente sia in modalità condivisa con l'intero gruppo classe, trasformandosi in un momento di autovalutazione e in un'opportunità di chiarimento e approfondimento.</p>