

SCUOLA	SCUOLA DI PITTURA
ANNUALITA'	I TRIENNIO - 2025/2026
DISCIPLINA	1722 Disegno per la pittura
TIPOLOGIA DISCIPLINA	TEORICO-PRATICA
NUMERO ORE LEZIONE	4
NUMERO CFA	6
DISTRIBUZIONE INSEGNAMENTO NELL'ANNUALITA'	PRIMO SEMESTRE

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

PRESENTAZIONE GENERALE L'insegnamento del Disegno ha la peculiarità di mantenere una relazione fisica – percettiva con la realtà. Il suo studio tende ad essere un'azione riflessiva che promuove lo sviluppo della capacità di osservazione e organizzazione del reale. Le attività ad esso legate hanno una funzione conoscitiva mediante la teoria e la prassi. Il Disegno rappresenta lo sguardo verso la realtà esterna che ci circonda e l'esplorazione del mondo interiore e immaginifico. Può essere considerato come 'preparatorio' o come atto creativo libero e autonomo, una forma artistica espressiva completa. Esso rappresenta un momento di intimità, riflessione e concentrazione rispetto all'impegno della Pittura o dell'opera 'finita'. Un luogo del pensiero e della ricerca, un tracciato parallelo rispetto a quello della Pittura, non 'preparatorio' ma autonomo e indipendente che permette di studiare, filtrare, affinare le idee. Il suo studio e la sua pratica vanno intesi anche come la capacità grafica di esprimersi mediante il segno assegnando nuova identità alle forme. Attraverso l'esperienza dell'osservazione e l'analisi della realtà si esercita il ragionamento e il pensiero critico e analitico. Il Disegno, in tutte le sue rappresentazioni (dal bozzetto, al progetto, al disegno dal vero...) è una forma immediata di espressione vitale, mezzo essenziale per la comunicazione di idee, sentimenti, immagini, memorie, fantasie. Infine, il Disegno, come la Pittura, è una pratica e un linguaggio che richiede rigore ed esercizio mentale, e che non è esclusivamente riducibile ad un atto tecnico, ma è soprattutto un modo di conoscenza della realtà, percezione delle cose che costituiscono il mondo e comprensione delle loro reciproche relazioni.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI: Competenze di Analisi e Comprensione Visiva - Leggere, decostruire e interpretare immagini e opere visive come strumenti di comunicazione e riflessione sul mondo, riconoscendo codici, strutture compositive e scelte stilistiche che veicolano significati complessi e stratificati; - Osservare e comprendere linee, forme e strutture pittorico-scultoree, analizzandone le relazioni grafiche e plastiche per costruire un linguaggio visivo coerente, personale e in grado di dialogare con la tradizione e la contemporaneità; - Individuare interazioni e connessioni tra diverse forme di espressione artistica e il contesto culturale, storico e sociale di riferimento, cogliendo influenze, contaminazioni e continuità tra linguaggi eterogenei; - Valorizzare stimoli esterni, quali visite a mostre, conferenze, confronti e momenti di scambio, trasformandoli in occasioni di approfondimento critico, autoconsapevolezza progettuale e crescita culturale.

Competenze Progettuali e Tecnico-Pratiche - Gestire in autonomia strumenti, tecniche e linguaggi artistici, pianificando e curando ogni fase progettuale dalla concezione alla realizzazione, con attenzione alla coerenza concettuale, alla qualità del percorso e alla qualità esecutiva degli elaborati; - Applicare tecniche tradizionali e contemporanee per trasporre stimoli, idee e concetti in ambiti bidimensionali e tridimensionali, sviluppando un linguaggio visivo articolato che integri creatività, sensibilità artistica e capacità sperimentale; - Conoscere, padroneggiare e adattare i processi progettuali e operativi, promuovendo la contaminazione tra linguaggi differenti e integrando strumenti innovativi e tecnologici, al fine di ottenere elaborati coerenti, originali e significativi.

Competenze Creative e Critiche - Sviluppare un'attitudine creativa equilibrata tra intuizione e ragionamento critico, con la capacità di produrre opere originali, riflessive e capaci di instaurare un dialogo con il contesto culturale e artistico circostante; - Presentare e comunicare il proprio progetto a livello grafico, pittorico, plastico e verbale, curando l'aspetto estetico e concettuale e garantendo chiarezza, coerenza e forza espressiva nella trasmissione delle idee; - Organizzare e strutturare idee personali in progetti coerenti, con percorsi creativi logici, significativi e orientati a una riflessione consapevole sul proprio fare artistico.

Competenze Culturali e Storico-Artistiche - Approfondire la conoscenza delle principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell'arte moderna e contemporanea, riconoscendo le intersezioni con altre forme di espressione e comunicazione artistica e valorizzando la capacità di contestualizzare i propri elaborati; - Dimostrare interesse e competenza nell'uso dei linguaggi tradizionali e contemporanei, integrando padronanza tecnica e capacità innovativa, per elaborare progetti originali e culturalmente rilevanti; - Approfondire la conoscenza dei diversi ambiti artistici contemporanei attraverso visite, incontri e confronti con professionisti, stimolando sensibilità critica e capacità di osservazione e analisi del panorama artistico attuale.

Competenze Educative e Relazionali - Comprendere e interpretare i fenomeni della società contemporanea attraverso la progettualità artistica, traducendo osservazioni e idee in elaborati significativi e consapevoli; - Comunicare e confrontare il proprio lavoro in maniera articolata e completa, migliorando le capacità relazionali e la qualità del dialogo con docenti e pari; - Rafforzare autonomia, organizzazione e senso critico nella gestione dei progetti e degli elaborati, assumendo responsabilità nella conduzione del percorso creativo e sviluppando competenze di autovalutazione e riflessione metacognitiva.

Conoscenza e capacità di comprensione	L'allievo sarà indirizzato alla conoscenza e al riconoscimento dei principali elementi del linguaggio del disegno al fine di riconoscere correttamente le regole e i codici dei messaggi visivi osservati. L'obiettivo è quello di comprendere le diverse potenzialità espressive del disegno, da quello descrittivo a quello espressivo, le cui modalità esecutive sono all'origine di immagini di diversa natura.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione	L'allievo sarà in grado di individuare ed elaborare correttamente e autonomamente gli elementi significativi utili all'applicazione della forma; acquisire e utilizzare le tecniche e gli strumenti appropriati, con conseguente sviluppo del linguaggio specifico della disciplina; applicare e sviluppare una corretta metodologia progettuale per le diverse fasi del lavoro (iter progettuale).
Autonomia di giudizio	Lo studente è chiamato a saper qualificare in modo personale il proprio lavoro, operare in autonomia e per confronti (consolidando il senso critico), sviluppando la capacità di analisi e autovalutazione degli elaborati svolti. A questo proposito, la correzione degli elaborati potrà essere svolta in maniera individuale o condivisa con il gruppo classe per divenire momento di autovalutazione e occasione di ulteriore chiarimento e approfondimento.
Abilità comunicative	Consolidare e approfondire la capacità di esporre a livello grafico/pittorico, plastico/scultoreo e verbale il proprio progetto, avendo cura dell'aspetto estetico e comunicativo della propria produzione trasmettendo e condividendo in modo chiaro le idee e le informazioni con i propri interlocutori, di ascoltarli e di confrontarsi con loro efficacemente.
Capacità di apprendimento	L'allievo è chiamato a sviluppare la capacità di riconoscere le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e competenze, sviluppare idee e saperle organizzare in progetti per i quali si persegue la realizzazione.

CONTENUTI	<p>CONTENUTI DISCIPLINARI: - Disegno dal vero e da modelli: esercitare la capacità di rappresentare fedelmente la figura umana, il paesaggio, il ritratto e l'autoritratto attraverso l'osservazione diretta, calchi, modelli viventi e fotografie; sperimentare tecniche diverse come disegno diretto, quadrettatura e proiezione, nonché varianti stilistiche, al fine di acquisire padronanza dei principi fondamentali del linguaggio grafico e della costruzione dell'immagine; - Sviluppo progettuale personale: realizzare lavori individuali basati su temi assegnati, seguendo percorsi di ricerca e sperimentazione guidati dalla docente; promuovere autonomia espressiva e capacità di gestione completa del processo creativo, dall'ideazione alla realizzazione, integrando creatività interpretativa e rigore metodologico, e stimolando la maturità operativa e critica; - Analisi e reinterpretazione di opere grafiche: osservare, decostruire e comprendere opere selezionate, approfondendone senso, struttura e linguaggio; sperimentare variazioni sul tema e l'uso di materiali e tecniche differenti per finalità espressive e concettuali, sviluppando competenze di contaminazione tra linguaggi e modalità esecutive differenti; - Esercitazioni anatomiche: approfondire la conoscenza della figura umana, concentrandosi su testa, mani e piedi; acquisire padronanza delle proporzioni, della struttura scheletrica e muscolare e della rappresentazione tridimensionale della forma, per garantire sicurezza e disinvolture nella resa pittorica e grafica; - Costruzione e composizione dell'immagine: osservare e comprendere la gestione dello spazio (centro e margini), del formato (dimensioni e proporzioni) e della percezione visiva (composizione e scelte linguistiche); esercitarsi nell'analisi di modelli e immagini per sviluppare precisione, equilibrio, coerenza e capacità di trasmettere efficacemente significato e atmosfera attraverso l'immagine; - Laboratorio di produzione e discussione: progettare, realizzare, osservare, discutere ed esporre elaborati all'interno di un contesto creativo e collaborativo; valorizzare le attitudini interpretative e creative, la cura dei materiali e la coerenza metodologica, facendo dell'aula uno spazio dinamico di confronto, sperimentazione e crescita individuale; - Esperienze sul campo: partecipare a visite guidate in spazi espositivi e a incontri con professionisti del settore; integrare stimoli esterni nel percorso formativo, approfondire la conoscenza dell'arte contemporanea, sviluppare capacità di osservazione critica e confrontarsi con differenti pratiche artistiche e modalità di rappresentazione.</p>
METODOLOGIA ADOTTATA	<p>[X] IN PRESENZA METODOLOGIA: Il corso prevede lezioni teoriche frontali con introduzione dei progetti e riflessioni intorno al significato del Disegno e lezioni pratiche volte all'esercitazione tramite la copia dal vero con composizioni progressivamente più articolate e complesse. Ogni modulo di lavoro prevede la trattazione, lo studio e la sperimentazione del contenuto di riferimento attraverso esercitazioni teoriche e pratiche specifiche. Il lavoro in classe è supervisionato dalla docente e centrale è la cura e la revisione in itinere degli elaborati di ogni singolo allievo. 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): - R. Arnheim, "Arte e percezione visiva", ed. Feltrinelli; - J. Berger, "Sul disegnare", ed. Il Saggiatore; - G. Di Napoli, "Disegnare è conoscere. La mano, l'occhio, il segno", ed. Einaudi; - R. Falcinelli, "Figure", ed. Einaudi; - H. Focillon, "Vita delle forme", ed. Einaudi; - J. Itten, "Arte del colore", Ed. Il Saggiatore; - V. Kandinsky, "Punto, linea e superficie", ed. Adelphi; - G. Kepes, "Il linguaggio della visione", Dedalo libri; - A. Kubin, "Disegnatore di sogni", ed. Castelvocchi; - E. Marangoni, "Viceversa", ed. Johan & Levi; - AA.VV., "Disegno italiano del Novecento", ed. Electa 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 verifica del lavoro svolto avviene tramite la restituzione puntuale degli elaborati realizzati durante l'anno accademico, valutati in base a indicatori di obiettivi specifici per ogni progetto e per ambiti di competenze da sviluppare. Gli studenti dovranno essere in grado di dimostrare adeguata competenza teorica e tecnica delle tematiche affrontate. Ogni studente presenterà il proprio portfolio in modo cartaceo e/o digitale esponendone i contenuti teorici con l'ausilio dei testi a lui indicati durante il proprio percorso formativo. Si tengono inoltre presenti i seguenti criteri di valutazione: il rispetto dei tempi di consegna, del livello di partecipazione e collaborazione degli studenti alle lezioni, del loro grado di autonomia nello svolgimento del lavoro anche in mancanza di una revisione diretta dell'insegnante, della capacità di usufruire correttamente delle fonti digitali a disposizione gestendo le informazioni, dell'attitudine a individuare i problemi e le criticità all'interno della progettazione individuandone le soluzioni. La correzione degli elaborati e delle prove di verifica potrà essere svolta in maniera individuale o condivisa con il gruppo classe per divenire momento di autovalutazione e occasione di ulteriore chiarimento e approfondimento.</p>