

SCUOLA	PITTURA I - I TRIENNIO
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

• Conoscenza del mestiere e studio dei materiali: approfondimento dei diversi materiali e tecniche, fondamentale per un approccio consapevole alla pratica artistica. • Acquisizione delle nozioni pratiche del processo pittorico: sviluppo di un metodo di lavoro strutturato che potenzi le capacità esecutive, progettuali e creative, supportando l'espressione artistica personale. • Analisi introspettiva: il corso incoraggia una riflessione critica su sé stessi, aiutando gli studenti a identificare il proprio linguaggio artistico. Attraverso la pratica dal vero, si promuove una visione profonda che supera la mera osservazione. • Sviluppo individuale: si punta a favorire la crescita artistica del singolo, valorizzando e sostenendo le abilità uniche di ciascun allievo, nel rispetto della diversità creativa. • Maturazione della percezione: approfondimento della percezione individuale dell'oggetto, in contrasto con una semplice percezione visiva, per affinare una visione critica e personale della realtà artistica.

Conoscenza e capacità di comprensione	Lo studio della pittura si attua attraverso la continuità dell'esercitazione pratica. Gli interventi, rivolti a favorire la maturazione della percezione visiva e l'impegno estetico, fondamentali per il processo pittorico devono tenere conto delle diverse situazioni personali, rispettando e valorizzando le diversità di ogni singolo allievo, il cui contributo può rivelarsi prezioso per un dialogo continuo tra gli allievi e docente.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione	Al termine del corso, lo studente sarà in grado di tradurre la conoscenza acquisita in pratiche artistiche consapevoli, applicando tecniche e metodi adeguati alla propria ricerca espressiva. Saprà mettere in relazione teoria e pratica, elaborando soluzioni personali che riflettano sia l'analisi critica delle opere studiate sia la propria visione creativa.
Autonomia di giudizio	Alla fine del corso, l'allievo dovrà avere acquisito una conoscenza di base dei materiali e una metodologia operativa tale da poter progettare e realizzare un dipinto in totale autonomia. Dovrà imparare ad avere un giudizio critico sul suo operare al fine di migliorare la propria ricerca artistica. Gli interventi rivolti a favorire la maturazione della percezione visiva terranno conto delle diverse capacità personali di ogni singolo allievo. Dovrà essere in grado di analizzare e valutare opere d'arte, sia proprie che altrui, con una mente aperta e informata anche al mondo contemporaneo. Dovrebbe saper contestualizzare le scelte artistiche nel panorama culturale e storico, riconoscendo l'importanza del dialogo tra diverse forme espressive.
Abilità comunicative	Nella fase iniziale del corso, gli studenti si confronteranno con i materiali e le sfide fondamentali per acquisire le basi del mestiere. Proprio come uno scrittore deve padroneggiare le regole grammaticali prima di cimentarsi nella scrittura di un saggio storico o di un romanzo, in pittura è essenziale apprendere le tecniche e i principi fondamentali per poter esprimere la propria creatività. Le abilità comunicative verranno approfondite in seguito, una volta che gli studenti avranno assimilato queste basi.
Capacità di apprendimento	Al termine del corso, lo studente deve aver acquisito una comprensione sufficiente della distinzione tra "guardare" e "vedere", sviluppando una consapevolezza critica rispetto alla propria pratica artistica. Sarà in grado di analizzare un'opera d'arte, comprendendone la tecnica, il metodo e il contesto storico. Inoltre, lo studente dovrà saper interpretare le immagini e tradurle in modo personale sulla tavola o sulla tela, esercitando un occhio capace di andare oltre la mera osservazione, per cogliere gli aspetti invisibili delle cose. Questo processo di presa di coscienza permetterà di trasformare l'oggetto artistico in base alla sensibilità individuale, favorendo un approccio unico e autentico alla creazione.

CONTENUTI	<p>Il percorso di apprendimento si concentrerà principalmente su esercitazioni dal vero, mentre il lavoro da fotografia, in particolare nel ritratto, verrà introdotto in una fase successiva, una volta che gli studenti avranno sviluppato una solida capacità di lettura visiva. • Esercitazioni dal vero monocrome: utilizzo di tre colori per apprendere le basi del disegno, volume, luci e ombre. • Esercitazioni dal vero a colori: esplorazione dell'uso del colore in contesti reali. • Studio dei bianchi: esercitazioni pratiche per comprendere le variazioni tonali. • Studio del drappeggio: analisi delle pieghe e delle forme in tessuti. • Strumenti di misurazione: , matita e specchietto per una migliore valutazione delle proporzioni. • Studio dei volumi: approfondimento su luci, ombre e interazione dei colori. • Bilanciamento compositivo: attenzione all'armonia nella composizione e nel colore. • Ritratto e autoritratto: esercitazioni basate su fotografie per applicare le tecniche apprese. • Verifiche individuali: ogni lezione inizierà e terminerà con una revisione del lavoro precedente per guidare lo studente nel processo di miglioramento e valutazione. • Lezioni teoriche: approfondimenti su argomenti legati alla pittura per integrare teoria e pratica. Inoltre, si incoraggerà la visita a musei e mostre, per stimolare una visione artistica ancorata alla storia, ma con uno sguardo aperto verso le tendenze contemporanee.</p>
METODOLOGIA ADOTTATA	<p>[X] IN PRESENZA</p> <p>Nell'insegnamento si lavorerà principalmente attraverso esercitazioni dal vero. All'inizio, gli studenti si concentreranno su questo approccio pratico, poiché solo in seguito, una volta acquisita una buona capacità di lettura visiva, si passerà al lavoro da fotografia, con un'attenzione particolare al ritratto. Le prime esercitazioni saranno monocrome, utilizzando solo tre colori per imparare a impostare e comprendere elementi fondamentali come disegno, volume, luci e ombre. Successivamente, si passerà a esercitazioni a colori, e si dedicherà tempo anche allo studio dei bianchi attraverso pratiche specifiche. Il ritratto, o autoritratto, sarà un'altra fase importante del percorso, con esercitazioni basate su fotografie. Ogni lezione inizierà con una verifica individuale sul lavoro svolto in precedenza, utile per guidare gli studenti nel proseguire o nel valutare il completamento del loro lavoro. Alla fine delle lezioni ci sarà un'altra verifica per consolidare l'apprendimento. Oltre alle esercitazioni pratiche, si svolgeranno anche lezioni teoriche su argomenti strettamente legati alla pittura, inizialmente sullo studio dei materiali e della loro conoscenza per passare successivamente a parlare di come tanti artisti del passato hanno risolto problemi tecnici. Fondamentale è trasmettere l'importanza di andare a visitare musei e mostre per sviluppare uno sguardo che, pur essendo ben ancorato al passato, sia aperto all'arte contemporanea.</p>
BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA, VIDEOGRAFIA	<p>TESTI DI CONSULTAZIONE FACOLTATIVI: • Cennini, 'Il libro dell'arte.' Ed. Feltrinelli. • J. Itten 'Arte del colore.' Feltrinelli (edizione ridotta) • Laura Colonnellina 'vita segreta dei colori.' Ed. Marsilio cartabianca • Federic Portal 'Sui colori simbolici.' • Angela Vettese 'artisti si diventa'. Carrocci editore. • Composizione , campo e linguaggio visivi appunti di lavoro (dispensa fornita dal docente) • Federico Zerì, Dietro l'immagine. Ed. Neri Pozza • Arthur C. Danto 'Che cosa è l'arte' Johan Levi • Faccinelli 'Visus', Einaudi • Breve storia dell'arte di C. Strinati, Salani Editore</p>
MODALITA' DI VALUTAZIONE	<p>Per poter essere ammessi all'esame di fine corso è necessario presentare i seguenti lavori: • 1 dipinto da composizione dal vero monocromo • 2 dipinti da composizione dal vero a colori; • 1 studio di bianchi • 1 studio di drappeggio; • 1 ritratto o autoritratto monocromo; • 1 ritratto o autoritratto a colori. Il numero delle opere può essere soggetto a variazione a seconda delle capacità di apprendimento degli studenti stessi. Oltre alla capacità di realizzare in maniera autonoma un dipinto che abbia un'impronta personale e un certo carattere, saranno valutati anche l'impegno individuale e la partecipazione attiva alle lezioni, poiché questi elementi sono cruciali per lo sviluppo di un linguaggio visivo personale e per un efficace scambio di idee all'interno del gruppo.</p>