

**Istituto di Istruzione Superiore
Alberti - Dante
Firenze**

PROGRAMMA SVOLTO

A.S 2022/2023

DISCIPLINA: Discipline Grafiche e Pittoriche

DOCENTE: Manuela Menici

INDIRIZZO: Biennio comune CLASSE 1 SEZ:F

Impegno didattico

- Ore settimanali: 4
- Ore didattiche effettivamente svolte

Unità didattiche svolte:

[Inserire le unità didattiche corrispondenti nell'ordine di svolgimento]

Unità didattica 1:

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

Il disegno dal vero: introduzione agli strumenti necessari per eseguire la disciplina, matite a grafite morbide 2B-4B-6B, gomma, gomma pane, carta da disegno. Come impostare il disegno nel foglio, centrare l'immagine, costruzione

geometrica. Con tratto leggero riprodurre i contorni del soggetto prima di passare al chiaroscuro.

Esercitazione: riproduzione dal vero di una conchiglia. (prova d'ingresso).

Unità didattica 2:

Introduzione alla progettazione grafica.

Esercitazione: Progettare la cartellina/carpetta per custodire i propri disegni. Strumenti necessari: matita o portamine HB, squadre. Inserire i seguenti dati: nome, cognome, classe, materia, scuola, anno scolastico. Valutare se utilizzare il corsivo, lo stampatello maiuscolo o lo stampatello minuscolo, tracciare linee parallele all'interno delle quali costruire il carattere e l'interlinea (spazio fra le varie linee di testo). Inserire anche elementi decorativi che ben dialoghino con il testo.

Unità didattica 3:

Il chiaroscuro.

Esercitazione: Per comprendere il chiaroscuro si inizia creando 6 passaggi tonali sia con grafite morbida 2B, che con penna a sfera nera. Dopo aver realizzato una griglia con 6 caselle si procede creando 6 diverse tonalità di grigio, dalla più chiara alla più scura. Si procederà stendendo in maniera

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

uniforme la grafite da primo all'ultimo riquadro, con un orientamento del segno verticale, il secondo passaggio verrà eseguito dal secondo al sesto riquadro con orientamento del segno orizzontale, il terzo passaggio dal terzo al sesto riquadro e così via cambiando sempre l'orientamento del segno. Lo stesso con la penna a sfera.

Unità didattica 4:

Ideare partendo da una forma. Oltre all'importanza dello studio dal vero è altrettanto importante e necessario sviluppare capacità creative e d'immaginazione, saper cogliere spunti e ispirazione dalla realtà circostante per creare immagini di propria fantasia.

Esercitazione: utilizzando la fotocopia in bianco e nero del proprio disegno dal vero della conchiglia, trasformarlo in un soggetto di propria immaginazione. ____

Unità didattica 5:

Il testo scritto nell'Arte e nell'immagine. Non di rado artisti e grafici inseriscono parti di testo nelle proprie opere. Andiamo a scoprire come è nato il nostro alfabeto. Le capitali o maiuscole romane segnano il punto di partenza della storia dell'alfabeto latino. Queste lettere, maestose ed eleganti, compongono gran parte delle iscrizioni monumentali che la storia ci ha tramandato; ottimi esempi si possono osservare sull'arco di Tito, sulla Colonna Traiana e sul Pantheon, tutti monumenti situati a Roma.

Esercitazione: costruzione delle “CAPITALI ROMANE” dell'intero alfabeto. *

Strumenti necessari: squadre, cerchiometro, portamine HB, pennarello a punta fine 0,5.

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

Unità didattica 6:

Il disegno dal vero e il chiaroscuro. Unire la capacità di riprodurre un'elemento naturale dal vero, centrandolo bene nel foglio, tracciandone con pressione leggera i contorni con una matita a grafite morbida tipo 2B e poi procedere nello stendere le varie tonalità dalla più chiara alla più scura. Lasciare

il bianco del foglio per i punti di luce. Se ben eseguiti i passaggi tonali, dal più chiaro al più scuro, si avrà la sensazione che, seppur su un foglio bidimensionale, il soggetto ritratto assuma illusoriamente tridimensionalità. Riportare sempre anche l'ombra che il soggetto riflette sul piano su cui è appoggiato.

Esercitazione: riprodurre tramite la tecnica del chiaroscuro a grafite su carta una foglia di noce.

Unità didattica 7:

Introduzione alla tecnica dell'acquerello. Dopo la tecnica grafica del disegno passiamo alla prima tecnica pittorica, l'acquerello. Non sarà più uno strumento rigido a tracciare un segno sul foglio ma le morbide setole del pennello. Introduzione alla strumentazione necessaria: acquerelli, pennelli sia a punta piatta che a punta tonda di varie misure. La numerazione dei pennelli è progressiva il pennello 0 è molto piccolo e servirà per i particolari, il pennello 10 più grande sarà più adatto a stendere campiture di colore più ampie. I pennelli consigliati sono quelli sintetici. Occorrerà inoltre avere un bicchiere per l'acqua, un piattino con funzione di tavolozza e uno straccio per pulire e asciugare i pennelli.

Esercitazioni:

- **creare una palette di tutti i colori del proprio cofanetto**
- **riprodurre una conchiglia con la tecnica pittorica, sperimentando anche con colori non realistici**

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

- da libro di testo a pagina 268-269 riprodurre una delle opere d'arte eseguite ad acquerello da noti artisti scegliendo tra "Papaveri rossi" di Emil Nolde, "Paese del caldo mattino" di Davide Benati e "St.Malo n.2" di Maurice Prendergast.
- studio del volto del proprio compagno di banco con sperimentazione cromatica

Unità didattica 8:

Introduzione all'anatomia umana. Il volto e le sue proporzioni, visione frontale e di profilo sia nell'insieme che con i vari elementi separati, occhi, bocca, naso. Da libro di testo a pagina 50-51.

Esercitazione: riprodurre le immagini 8-9-11-12-13.

Unità didattica 9:

Copia dal vero di un bassorilievo in gesso su cartoncino nero con matita bianca. In questo esercizio si andrà ad eseguire il chiaroscuro ma al contrario. Se solitamente per i punti di luce si lascia il bianco del foglio e per ottenere gli scuri si deve ripassare con segni di vari orientamenti in questo caso gli scuri saranno dati dal nero del cartoncino e i chiari andranno ricercati con i vari passaggi della matita bianca. Il primo passaggio sarà il più scuro, l'ultimo il più chiaro.

Esercitazione: riprodurre a chiaroscuro con matita bianca su cartoncino nero, un bassorilievo in gesso.

Unità didattica 10:

Anatomia artistica: il cranio. Data un'immagine tratta dal libro creato dal duo

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

artistico milanese Carnovsky, riprodurre il cranio umano a grandezza reale con le tecniche del chiaroscuro a tratteggio come si vede dall'illustrazione.

Esercitazione: riprodurre a grandezza reale cercando di emulare la tecnica usata dall'illustratore del tratteggio incrociato e orientato per ottenere il chiaroscuro. Usare un pennarello a punta fine 0,5. La metà del teschio potrà essere trasformata in una persona/personaggio a propria scelta. *

Unità didattica 11:

Gli elementi fondanti della grammatica visiva: il punto. Da libro di testo a pagina 64,65,66. Il punto è il primo scontro tra lo strumento e la superficie, è statico ed è l'elemento fondante della grammatica visiva.

Esercitazioni:

- eseguire la scritta IL PUNTO formata da punti oltre a due cerchi uno con punti interni ed uno con punti esterni
- riprodurre due animali, come da immagini fornite, uno struzzo e uno scarafaggio, con la tecnica del puntinismo utilizzando un pennarello a punta fine 0,5 *
- copia/riproduzione di un'opera d'arte con la tecnica del puntinismo
- dato un punto rosso adesivo ideare intorno ad esso un'illustrazione

Unità didattica 12:

Percorso interdisciplinare con Storia dell'Arte. Riproduzione grafica del Vaso François.

Esercitazione: riprodurre graficamente prima a grafite e poi con pennarello a punta fine 0,5 il Vaso François.

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

Unità didattica 13:

Le tecniche pittoriche: il collage. Da libro di testo pagina 274.

Approfondimenti sull'artista Seiko Kato. Strumenti necessari: riviste, forbici, colla stick, taglierino, tappetino da taglio.

Esercitazione: realizzare due collage, uno con forme libere e il secondo utilizzando due immagini e dopo averle tagliate a strisce ricomporle alternate. *

Unità didattica 14:

Copia dal vero da cavalletto. Copia di una composizione “natura morta” composta da zuppiera in ceramica bianca, due bicchieri in vetro rossi e 4 arance.

Esercitazione: con grafite morbida impostare nel foglio 33x48cm la composizione e procedere con il chiaroscuro.

Unità didattica 15:

Copia di un collage di Henri Matisse. Strumenti necessari: cartoncini colorati, forbici, colla.

Esercitazione: riprodurre un collage di Henri Matisse con i cartoncini colorati. *

Unità didattica 16:

Il monogramma. Presentazione tramite slides. Riproduzione di alcuni monogrammi famosi.

Esercitazione: progettare il monogramma con le proprie iniziali.

Unità didattica 17:

La linoleografia. Introduzione all'incisione.

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

**Istituto di Istruzione Superiore
Alberti - Dante
Firenze**

Esercitazione: incidere su una matrice il proprio monogramma e fare prove di stampa sia di ripetibilità che varianti cromatiche.

Unità didattica 18:

La riproduzione dal vero. Da libro di testo pagina 38-39. Disegnare attivando l'emisfero destro del cervello.

Esercitazione: copia di un frutto dal vero a chiaroscuro.

Unità didattica 19:

La copia dal vero. Da libro di testo pagina 40-41-42.

Esercitazione: copia di una composizione di oggetti.

Unità didattica 20:

Il colore. Da libro di testo pagina 82-83, il colore nella fisica, la luce e la percezione del colore, il principio di relazione.

Esercitazione: realizzare con gli acquerelli i colori dello spettro rosso, arancio, giallo, verde, blu, indaco e viola, la “Venere blu” di Yves Klein e il prisma di Newton.

Unità didattica 21:

Le relazioni cromatiche: affinità cromatiche e contrasti cromatici. Da libro di testo pagina 92-93.

Esercitazione: riprodurre i “Quattordici girasoli” di Van Gogh e la “Marilyn” di Andy Warhol.

Unità didattica 22:

Modulo di educazione civica. I problemi ambientali e consumo consapevole. Proiezione slides.

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

**Istituto di Istruzione Superiore
Alberti - Dante
Firenze**

Esercitazione: creare un moodboard e un elaborato grafico o scultoreo.

Unità didattica 23:

Libro d'artista. Presentazione tramite slides. Introduzione alla progettazione.

Esercitazione: scegliere un tema, un fil rouge , e progettare un libro di almeno 15 pagine con tutte le tecniche sperimentate durante l'anno.

Nota bibliografica:

- **Corso di calligrafia**, dalla matita al pennello un viaggio in punta sottile, storia, tecniche, alfabeti, Barbara calzolari e Alessandro Salico, Pentel in collaborazione con Giunti Editore.
- **Il corpo umano**, scheletro, muscoli e organi: un caleidoscopio di colori di Carnovsky scritto da Kate Davies, la Margherita edizioni.
- **The big book of drawing**, András Szunyoghy, edizioni h.f. ullmann.
- **Collage d'arte**. Seiko Kato. Edizioni Gribaudo.
- **Matisse e Tériade**. Edizioni Artificio.

Il seguente programma è stato visionato ed accettato dagli studenti.

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

**Istituto di Istruzione Superiore
Alberti - Dante
Firenze**

Firenze, 15/06/2023

Docente

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

