

Indice

Sezione 1

La rappresentazione degli oggetti

1	La costruzione	2
	Esercitazione Studio di un oggetto d'uso	4
2	La resa del volume	7
	Esercitazione Solidi geometrici	8
3	Effetti di colore e di trama	10
	Esercitazione Fiori	11
	Laboratorio Vegetali I	13
	Laboratorio Vegetali II	14
	Laboratorio Un oggetto ornamentale	15
	Laboratorio Riflessi e trasparenze	16
	Progetto Scomposizioni	18
	Approfondimento La natura morta	19
■	Incontro con l'opera Paul Cézanne, <i>Natura morta con mele e arance</i>	20
■	A partire dall'opera: studi e ricerche AI 	23
	Interdisciplinarietà La simmetria	24
		25

Sezione 2

La figura umana

1	La testa	26
	Esercitazione Analisi di dipinti	28
	Laboratorio Le ossa del cranio	30
	Laboratorio I muscoli della testa	31
2	Gli occhi	32
	Esercitazione Studio da modelli grafici e fotografici	33
	Approfondimento Lo sguardo	34
		35

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Sezione 1

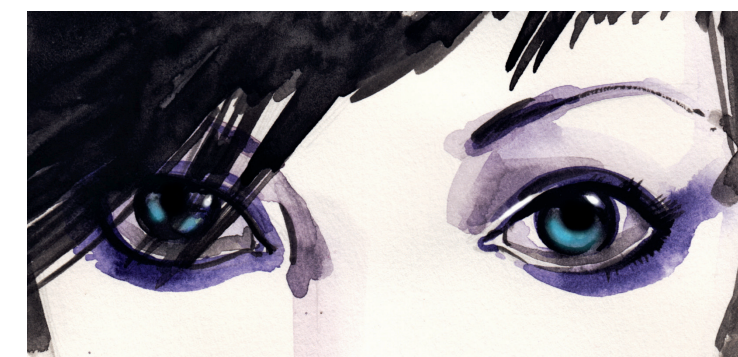
Presentazioni modificabili delle lezioni
Immagini interattive Paul Cézanne, *Natura morta con mele e arance*
Infografica Masaccio, Cappella Brancacci: *Il Tributo*
Autori I viaggi di Caravaggio; I viaggi di Gauguin, Cézanne e van Gogh

Sezione 2

Presentazioni modificabili delle lezioni
Immagini interattive Antonello da Messina, *Annunciata*; Ritratto di donna del Fayyum; Jacques-Louis David, *Il giuramento degli Orazi*; Jean-Auguste-Dominique Ingres, *La sorgente*
Infografica Diego Velázquez, *Las Meninas*; Leonardo da Vinci, *Il Cenacolo*

	Incontro con l'opera Antonello da Messina, <i>Annunciata</i>	37
■	A partire dall'opera: studi e ricerche	38
3	Il naso	39
4	La bocca	40
5	L'orecchio	41
	Esercitazione Studio di particolari	42
	Laboratorio Sculture greco-romane	43
	Esercitazione La resa delle espressioni	45
	Laboratorio Il make-up	47
	Approfondimento Il ritratto nell'antichità greco-romana	49
■	Incontro con l'opera Ritratto di donna del Fayyum	50
■	A partire dall'opera: studi e ricerche AI 	51
	Interdisciplinarietà La simbologia del volto	52
6	Il collo	53
7	Il tronco	54
	Laboratorio Scheletro e muscoli del tronco	58
	Laboratorio Disegno da modelli fotografici	62
	Laboratorio Studi da dipinti	65
8	Arti superiori	66
	Esercitazione Studi grafici	69
	Laboratorio Ossa e muscoli dell'arto superiore	70
	Approfondimento Il gesto	72
■	Incontro con l'opera Jacques-Louis David, <i>Il giuramento degli Orazi</i>	73
■	A partire dall'opera: studi e ricerche AI 	74
9	Arti inferiori	75
	Esercitazione Il piede	78

Esercitazione	Ossa e muscoli dell'arto inferiore	79
Esercitazione	Studio da modelli grafici	81

Modulo 1 La figura classica

Progetto	Il linguaggio figurativo classico	82
Approfondimento	La persistenza del modello classico	83

Modulo 2 Il nudo

Laboratorio	Nudo maschile di schiena	89
Laboratorio	Nudo maschile avanzante	90
Laboratorio	Nudo femminile eretto	92
Laboratorio	Nudo maschile in corsa	94
Laboratorio	Nudo femminile semisdraiato	96
Laboratorio	Nudo maschile che salta	98
Approfondimento	Il nudo nell'arte	100
■	Incontro con l'opera Jean-Auguste-Dominique Ingres, <i>La sorgente</i>	102
■	A partire dall'opera: studi e ricerche Interdisciplinarietà L'anacronistico concetto di «razza» 	107
		108
		109

Sezione 3

Rappresentare l'ambiente 110

- 1 La costruzione dello spazio 112
 - Esercitazione Cubo in prospettiva I 116
 - Esercitazione Cubo in prospettiva II 118
 - Esercitazione Rilievi prospettici 120
 - Esercitazione Studio di dipinti 122
 - Laboratorio Interni 'olandesi' 123
- **Incontro con l'opera** Masaccio, *Trinità* 124
- **A partire dall'opera: studi e ricerche** AI 125
- 2 Effetti di luce e di colore 126
 - Esercitazione Gradienti 129
 - Laboratorio Bosco di betulle 130
 - Laboratorio Case sulla laguna 131
- 3 Tipologie di paesaggio 132
 - Esercitazione Nuvole 135
 - Esercitazione Alberi 136
 - Laboratorio Campagna romana 137
 - Laboratorio Casette di pescatori 138
 - Laboratorio Paesaggio montano 139
 - Laboratorio Nebbia tra i grattacieli 140
 - Progetto *Urban sketch* 141

- Progetto *Carnet de voyage* 142
- Approfondimento Il paesaggio in pittura 143
- Interdisciplinarietà
- Città e territorio **EDUCAZIONE CIVICA** 145

Sezione 4

Fotografare 146

- Modulo 1** Tecnica 148
 - 1 La fotocamera 149
 - 2 Le regolazioni fondamentali 151
 - 3 Messa a fuoco e profondità di campo 152
 - 4 L'immagine digitale 153
- Modulo 2** Il linguaggio 154
 - 1 Il campo fotografico 155
 - 2 Lo spazio 158
 - Esercitazione Riprese selettive 161
 - Esercitazione Portfolio prospettico 161
 - 3 La luce 162
 - Esercitazione Effetti di luce 165
 - 4 Il colore 166
 - Esercitazione Colori atmosferici 169
 - Progetto Colori tematici 170
 - Approfondimento I generi fotografici **ORIENTAMENTO** 171
- **Incontro con l'opera** Dorothea Lange, *Migrant Mother* 173
- **A partire dall'opera: studi e ricerche** AI **EDUCAZIONE CIVICA** Interdisciplinarietà Fotografia e pittura 174
- Interdisciplinarietà Fotografia e pittura 175

Modulo 3 Laboratorio digitale 177

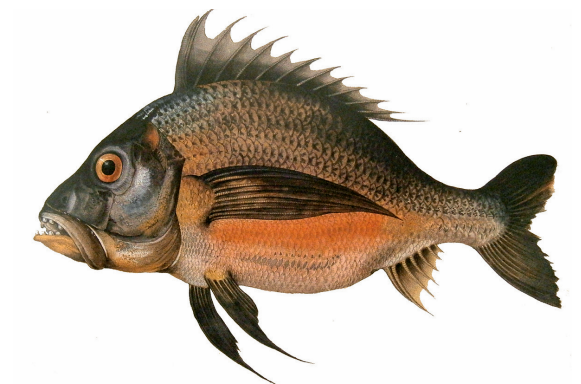
- Laboratorio Ruotare e ritagliare 178
- Laboratorio Regolazioni 179
- Laboratorio Clonazione 180
- Laboratorio Maschere 181
- Laboratorio Rettifiche prospettiche 182
- Laboratorio Filtri 183
- Laboratorio Livelli 184
- Progetto Ibridi 185

Sezione 5

L'illustrazione 186

- 1 Illustrazione scientifica e naturalistica **ORIENTAMENTO** 188
 - Esercitazione Rappresentare gli animali 190
 - Progetto Scheda zoologica 191
- 2 Narrativa e poesia 192
 - Esercitazione Immagine per una copertina 194
 - Progetto Poesie 195
 - Laboratorio L'acquaforte 196
 - Laboratorio Acquatinta e ceramolle 198
 - Laboratorio Bulino e puntasecca 199
 - Laboratorio Tecnica di stampa 200
 - Laboratorio Xilografia e linoleografia 201
- **Incontro con l'opera** Rembrandt van Rijn, *Cristo scaccia gli usurai dal tempio* 202
- **A partire dall'opera: studi e ricerche** AI 203
- 3 Immagini per l'infanzia **ORIENTAMENTO** 204
 - Esercitazione Studio di un personaggio 206
 - Progetto Fiabe 207
 - Interdisciplinarietà Il disegno infantile 208

- 4 Riviste e quotidiani 210
 - Esercitazione Caricature 212
 - Progetto Illustrazione per un articolo 213
- 5 Cultura e spettacolo 214
 - Esercitazione Elvis x3 216
 - Progetto Città d'arte 217
- 6 L'immagine del prodotto **ORIENTAMENTO** 218
 - Esercitazione *Sachplakat* 220
 - Progetto *Packaging* 221
- 7 Disegnare per la moda 222
 - Esercitazione *Fashion sketching* 224
 - Progetto Costumi da bagno 225
 - Approfondimento Comunicare la moda 226
 - Interdisciplinarietà La retorica dell'immagine 228

Sezione 6

Raccontare con il disegno 230

- 1 L'elaborazione del testo 232
 - Esercitazione Sceneggiatura **ORIENTAMENTO** 233
- 2 Il livello grafico 234
 - Esercitazione Studi grafici 236

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Sezione 3
Presentazioni modificabili delle lezioni
Immagini interattive Masaccio, *Trinità*
Infografica Giotto, *La cappella degli Scrovegni*; Andrea Mantegna, *Camera picta*

Sezione 4
Presentazioni modificabili delle lezioni
Immagini interattive Dorothea Lange, *Migrant Mother*

Sezione 5
Presentazioni modificabili delle lezioni
Immagini interattive Rembrandt van Rijn, *Cristo scaccia gli usurai dal tempio*
Video *Xilografia, bulino, acquaforte e acquatinta*

Sezione 6
Presentazioni modificabili delle lezioni
Immagini interattive Zerocalcare, *Scheletri*

3 Dalla parola all'immagine	237
Esercitazione Studio di un personaggio	239
4 Generi e formati	240
Esercitazione Tipi umani	242
5 Regia	243
Esercitazione Modelli in azione	245
Laboratorio Fumetti al computer	246
6 Strutturare la pagina	247
Progetto Musica (e altro)	
a fumetti ORIENTAMENTO	249
Approfondimento Una traccia storica	250
■ Incontro con l'opera Zerocalcare, <i>Scheletri</i>	252
■ A partire dall'opera: studi e ricerche	
EDUCAZIONE CIVICA	253
Interdisciplinarietà Il racconto figurativo	254

Sezione 7 La decorazione

1 I motivi ornamentali	258
Esercitazione Analisi e rielaborazione di un motivo	260
Laboratorio Mosaico ORIENTAMENTO	261
2 Tipologie ornamentali	262
Esercitazione Ricerca di un motivo ornamentale	264
Progetto Decorazione tessile ORIENTAMENTO	265
Laboratorio Pittura murale ORIENTAMENTO	266
Progetto <i>Trompe l'oeil</i>	268
Interdisciplinarietà Estetica e decorazione	269
■ Incontro con l'opera Gunta Stölzl, <i>5 Chöre</i>	270
■ A partire dall'opera: studi e ricerche	271

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Sezione 7
Presentazioni modificabili delle lezioni
Immagini interattive Gunta Stölzl, *5 Chöre*
Video *Mosaico*

Sezione 8 Il restauro

1 L'esame del dipinto EDUCAZIONE CIVICA	274
2 Il consolidamento	276
3 La pulitura	278
4 La reintegrazione pittorica	279
5 L'arte contemporanea	281
Esercitazione Integrazione a tratteggio	283
Laboratorio Copia di un dipinto medievale	284
Laboratorio Copia di un dipinto rinascimentale	286
Laboratorio Copia di un dipinto seicentesco	288
Interdisciplinarietà Tra arte e scienza ORIENTAMENTO	289

Sezione 9 Temi di arte contemporanea

1 La materia	292
■ Incontro con l'opera Alberto Burri, <i>Grande sacco</i>	294
■ A partire dall'opera: studi e ricerche	295
Esercitazione Tavola sinestesica	296
Progetto Collage materico	296
2 Il segno	298
■ Incontro con l'opera Jackson Pollock, <i>Cattedrale</i>	300
■ A partire dall'opera: studi e ricerche	301

Sezione 8
Presentazioni modificabili delle lezioni

Sezione 9
Presentazioni modificabili delle lezioni
Immagini interattive Alberto Burri, *Grande sacco*; Jackson Pollock, *Cattedrale*; Victor Vasarely, *Supernovae*; Piero Manzoni, *Uovo con impronta*; Jenny Saville, *Fulcrum*; Dan Flavin, *Chiesa Rossa a Milano*; Ernest Pignon-Ernest,

Esercitazione Lettura segnica di un dipinto figurativo	302
Progetto Parole come segni	303
3 Geometrie	304
■ Incontro con l'opera Victor Vasarely, <i>Supernovae</i>	306
■ A partire dall'opera: studi e ricerche	307
Esercitazione Oggetti come forme astratte	308
Progetto Storie illustrate e composizioni a tema	309
4 L'oggetto	310
■ Incontro con l'opera Piero Manzoni, <i>Uovo con impronta</i>	312
■ A partire dall'opera: studi e ricerche AI	313
Esercitazione Il linguaggio delle cose	314
Progetto Autoritratto senza volto	315
Interdisciplinarietà Il kitsch	316
5 Il corpo	318
■ Incontro con l'opera Jenny Saville, <i>Fulcrum</i>	320
EDUCAZIONE CIVICA	
■ A partire dall'opera: studi e ricerche	321
EDUCAZIONE CIVICA	
Esercitazione Scomposizioni	322
Progetto Dipingere sul corpo	323
Approfondimento Ritratto e autoritratto	324
6 Ambiente	328
■ Incontro con l'opera Dan Flavin, <i>Chiesa Rossa a Milano</i>	330
■ A partire dall'opera: studi e ricerche	331
Esercitazione La città	332
Progetto Natura e geometria	333
Interdisciplinarietà La prossemica	334
7 Street Art	336
■ Incontro con l'opera Ernest Pignon-Ernest, <i>Pasolini assassiné. Si je reviens</i>	338

Pasolini assassiné. Si je reviens; Basquiat, *Pyro*; Cindy Sherman, *Untitled #224*; Chéri Samba, *Little Kadogo*
Video *Il dripping*; *Il papier collé e il collage*
Infografica Alberto Burri, *Grande sacco*; Piet Mondrian, *Composizione con rosso giallo e blu*; Marcel Duchamp, *Fontana*; JDA Ingre, *Ritratto di Louis-François Bertin*;
Contesti *La diffusione planetaria della Land Art*

■ A partire dall'opera: studi e ricerche	
EDUCAZIONE CIVICA	339
Esercitazione <i>Stencil</i>	340
Progetto <i>Wall painting</i>	341
8 I media	342
■ Incontro con l'opera Basquiat, <i>Pyro</i>	344
■ A partire dall'opera: studi e ricerche AI	345
Esercitazione Pittura e media	346
Progetto Contropubblicità	347
9 Fotografia e video	348
■ Incontro con l'opera Cindy Sherman, <i>Untitled #224</i>	350
■ A partire dall'opera: studi e ricerche	
AI EDUCAZIONE CIVICA	351
Esercitazione Verbale/visuale	352
Progetto Video	352
10 Globalismo EDUCAZIONE CIVICA	354
■ Incontro con l'opera Chéri Samba, <i>Little Kadogo</i> EDUCAZIONE CIVICA	356
■ A partire dall'opera: studi e ricerche	357
Esercitazione Acconciature	358
Progetto Mappe	359
Approfondimento Il sistema dell'arte contemporanea ORIENTAMENTO	360

 Educazione civica
Proposte didattiche individuali e di gruppo per Costituzione, Sviluppo economico e sostenibilità, Cittadinanza digitale

 Orientamento
Attività individuali per mettere in pratica le competenze e verificare le proprie inclinazioni

 AI
Lavorare con l'Intelligenza artificiale per allenare lo spirito critico