

Programma di insegnamento

ANNO ACCADEMICO: **2018/2019**INSEGNAMENTO: **Disegno ed educazione all'immagine**

TITOLO DEL CORSO:

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA: **caratterizzante**DOCENTE: **PANZA MARIA ONORINA (insegnamento)**
GIUSEPPE COLONNA (laboratorio)

e-mail:

maria.panza@unibas.it
arcolonna_g@libero.it

sito web:

telefono:

cell. di servizio (facoltativo):
3398475355 (M.O. Panza)
3333939919 (G. Colonna)Lingua di insegnamento:
italiano

n. CFU:

(8 cfu) insegnamento
(1cfu) laboratorio

n. ore:

(56 ore) lezioni
(16 ore) laboratorioSede: **Matera**Corso di Studi:
Laurea Magistrale a Ciclo
Unico in Scienze della
Formazione PrimariaSemestre: **primo**

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

In un contesto come quello italiano caratterizzato da un patrimonio culturale ingente e al tempo bisognoso di tutela e salvaguardia continue, l'educazione ai beni culturali risulta di particolare rilevanza e attualità.

La disciplina "Arte e immagine" proposta nella scuola dell'infanzia e primaria ha, in generale, la finalità di potenziare nell'alunno le capacità di espressione e comunicazione in modo creativo e personale, di educare ad osservare per leggere e comprendere le immagini e le creazioni artistiche, di acquisire una sensibilità estetica e consapevole verso il patrimonio artistico.

La creazione e la fruizione delle immagini attraverso il disegno e le diverse tecniche della rappresentazione, consentono di costruire una positiva coscienza di sé attraverso l'educazione all'arte, attivando competenze formative comunicative, relazionali, progettuali, creative e critiche.

Il progetto educativo proposto è pertanto dedicato all'approfondimento dei meccanismi cognitivi, logici e simbolici, coinvolti nella produzione e nella lettura delle immagini intese come luoghi di incontro di saperi e abilità, propri delle culture che le hanno prodotte.

Il corso fornirà informazioni teoriche sui principi della percezione e della rappresentazione proponendo anche applicazioni pratiche finalizzate a sviluppare nell'allievo, futuro docente, le capacità di "saper vedere" attraverso il "saper fare"; di tracciare segni attraverso l'utilizzo consapevole dei vari materiali, dei supporti e degli strumenti della rappresentazione; di decodificare i codici del linguaggio visivo.

La principali **conoscenze** acquisite saranno:

- elementi sui principi e i processi della percezione visiva
- informazioni sulla struttura dell'immagine (colore, linea, superficie, volume, composizione)
- elementi sulla comunicazione visiva
- principi geometrici dei metodi della rappresentazione
- conoscenza dei principali strumenti del disegno e delle tecniche artistiche

Le principali **abilità** acquisite (ossia la capacità di applicare le conoscenze possedute) saranno:

- capacità di vedere-osservare, comprendere e utilizzare i linguaggi visivi specifici
- capacità di applicare le tecniche artistico-espressive presentate nelle lezioni frontali

- capacità di leggere le testimonianze del patrimonio culturale e artistico
Le suddette abilità saranno sviluppate prevalentemente nelle **applicazioni pratiche** proposte a complemento delle **informazioni teoriche**.

PREREQUISITI

E' utile la conoscenza di alcune essenziali definizioni e proprietà della geometria euclidea (punto, retta, piano, parallelismo, perpendicolarità)

CONTENUTI DEL CORSO

Insegnamento (argomenti delle lezioni previste e durata)

- Prolusione al corso: il Disegno come luogo di incontro di molti saperi; presentazione del programma (3h)

Dalla percezione all'osservazione

- La percezione e i codici visivi (3h)
- Il rapporto tra occhio-mano-mente (1h)
- Gli elementi strutturali del segno: la macchia, la traccia, la linea, il contorno, il chiaroscuro (3h)
- Gli elementi strutturali del segno (3h esempi e applicazioni)

Dall'osservazione alla riproduzione

- Il disegno tecnico e il disegno artistico: oggettività e soggettività del segno (1h)
- Gli aspetti processuali del disegno (2h)
- Riconoscere, comprendere, descrivere, riprodurre/comunicare (3h esempi e applicazioni)
- Principali tecniche artistiche (2h+2h+2h - esempi e applicazioni)
- Il disegno tecnico: proiezioni centrali e proiezioni parallele
 - La prospettiva (6h esempi e applicazioni)
 - Le proiezioni ortogonali (5h esempi e applicazioni)

Il Disegno come conoscenza della realtà esistente e rappresentazione della realtà immaginata

- Il disegno dal vero: il taccuino di viaggio (2h)
- Il disegno dal vero: la natura morta (3h esempi e applicazione)
- Il disegno dal vero: il paesaggio (3h esempi e applicazione)
- Il disegno dal vero: la figura umana (3h esempi e applicazione)
- La pubblicità (3h esempi e applicazione)
- L'immagine in movimento (3h)
- Lettura dell'opera d'arte (3h esempi e applicazione)

Laboratorio (argomenti delle attività previste e durata)

Nel laboratorio sarà richiesto il progetto e lo sviluppo di attività didattiche rivolte agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria utilizzando il disegno e l'immagine come strumenti di conoscenza, comunicazione e trasversalità disciplinare.

- Attività di laboratorio (quattro giornate da 4h)

Argomenti:

Un percorso di arte e immagine, gli strumenti, il colore; esercitazione disegno di memoria

La sezione aurea: scienza, natura, arte; esercitazione la Geometria per il disegno del volto umano

Leggere l'opera d'arte; esercitazione simboli e allegoria Vizi e Virtù nella cappella degli Scrovegni

la prospettiva e la rappresentazione dello spazio; esercitazione Disegno di paesaggio

METODI DIDATTICI

Il corso prevede 56 ore di lezione frontali con applicazioni grafiche estemporanee relativi agli argomenti teorici trattati .

Supporti cartacei e strumenti:

Taccuino formato A4; cartoncini bianchi lisci e ruvidi tipo F4 formato 48x33; matite con grafite di diverse gradazioni (2H, Hb, 4B);una coppia di squadre con angoli pari a 45°-90° e 30°-60°-90°; pastelli colorati; acquerelli e pennelli o penne con serbatoio tipo waterbrush (specifiche indicazioni ed esempi sugli strumenti da utilizzare saranno fornite all'avvio del corso)

Obbligo di frequenza:

la frequenza dell'insegnamento è consigliata, tuttavia le attività didattiche in aula non prevedono obblighi di frequenza. La frequenza del Laboratorio è obbligatoria secondo le modalità indicate nel regolamento del corso di studi.

Gli studenti che avranno ottenuto l'esonero dalla frequenza del Laboratorio dovranno produrre un lavoro equivalente secondo le seguenti indicazioni:

Ogni studente dovrà selezionare una delle città descritte nel testo di Italo Calvino, *Le città invisibili* e rappresentarla in un elaborato grafico realizzato con tecnica a piacere . Lo studente dovrà inoltre, a partire dal testo di Calvino, simulare in una relazione scritta, una lezione rivolta ad alunni della scuola primaria.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO

La verifica finale per l'insegnamento consiste in un colloquio orale sui temi trattati nelle lezioni frontali e nella presentazione degli elaborati grafici prodotti. L'esame finale si intende superato con una valutazione di almeno 18 punti su 30.

TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE

Testo di riferimento

DI NAPOLI Giuseppe, *Disegnare e conoscere*, Einaudi, Torino, 2004;

Testi di approfondimento

ARNEHIM Rudolf, *Arte e percezione visiva*, Feltrinelli, Milano, ed. 1974 e succ.

VINELLA Maria, *Educare all'arte. Pedagogia dello sguardo e didattica visiva*, Pensa multimedia, Lecce, 2015

PARRINELLO Sandro, *Disegnare il paesaggio*, Edifir Edizioni Firenze, Firenze, 2013

MAESTRI Diego, *Arborario grafico*, Aracne, Roma, 2009

MUNARI Bruno, *Prima del disegno*, Corraini, Mantova, 1996;

MUNARI Bruno, *Fantasia*, Universale Laterza, Bari, 1977 o successive

MUNARI Bruno, *Da cosa nasce cosa*, GLF, Bari, 2017

Dispense fornite dal docente sui temi delle lezioni.

METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI

Durante la prima lezione frontale saranno descritti gli obiettivi, il programma, i metodi di verifica del corso e la docente metterà a disposizione degli studenti il materiale didattico. Contestualmente, si raccoglierà l'elenco degli studenti che intendono frequentare il corso, corredato di nome, cognome, matricola ed email.

Orario di ricevimento provvisorio: martedì dalle 15.30 alle 17.30 presso la sede di Via Annibale di Francia (durante il corso). Eventuali aggiornamenti sulla giornata di ricevimento e il luogo saranno precisate tramite avviso in bacheca e sulla scheda docente raggiungibile tramite il portale <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>

Al termine del corso, altre giornate di ricevimento potranno essere concordate contattando i docenti tramite e_mail e recapito telefonico

DATE DI ESAME PREVISTE¹

I periodi di svolgimento degli esami di profitto sono quelli indicati nel Calendario delle Attività Didattiche per l'a.a. 2018/2019, pubblicato sul sito web del Dipartimento all'indirizzo <http://disu.unibas.it/site/home.html>. Le date specifiche d'esame dell'insegnamento saranno pubblicate visibili tramite la scheda docente del portale <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>

SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI SI ☒ NO ☐

ALTRE INFORMAZIONI

¹

¹ Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti

COURSE: Drawing and image education	
COURSE TITLE:	
ACADEMIC YEAR: 2018/2019	
TYPE OF EDUCATIONAL ACTIVITY: characterizing	
TEACHER: Panza Maria Onorina (Course) Giuseppe Colonna (Laboratory)	

e-mail: maria.panza@unibas.it arcolonna_g@libero.it	website:
phone: 0835351471	mobile (optional): 3398475355 (M.O. Panza) 3333939919 (G. Colonna)

Language: italian

ECTS: 8cfu lessons: 1 cfu tutorials/practice	n. of hours: 56 h lessons: 16 h tutorials/practice	Campus: Matera Dept./School: Degree Course in Primary Education into single- cycle	Semester: first
--	--	--	------------------------

EDUCATIONAL GOALS AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

In a context such as the Italian one, characterized by a great cultural heritage and a need continuous protection and safeguarding, education for cultural goods is of particular relevance.

The "Art and Image" discipline in the primary school has, in general, the aim of enhancing the ability of expression and communication in a creative and personal way in the pupil, to educate and observe to read and understand the images and artistic creations, to acquire aesthetic sensibility and awareness of artistic heritage.

Creating and using images through the design and the various techniques of representation make it possible to build a positive self-consciousness through art education by activating communicative, relational, design, creative and critical skills.

The proposed educational project is therefore devoted to the deepening of the cognitive, logical and symbolic mechanisms involved in the production and reading of images considered as places of encounter of knowledge and abilities, belonging to the cultures that produced them.

The course will provide theoretical information on the principles of perception and representation by proposing practical applications aimed at developing in the student and future teacher, the ability to "learn to see" through "know-how"; to draw signs through the conscious use of the various materials, supports and instruments of representation; to decode the codes of visual language.

The main knowledge gained will be:

- Information on the principles and processes of visual perception
- Information on the structure of the image (color, line, surface, volume, composition)
- information on the visual communication
- geometric principles of the main methods of representation
- knowledge of artistic techniques and visual languages

The main skills acquired (ie the ability to apply their knowledge) will be:

- ability to see-observe, understand and use the specific visual languages

- ability to apply the artistic-expressive techniques presented in the lectures forntali
- ability to read documents of the cultural and artistic heritage

The abovementioned skills will be developed mainly in the **practical applications** proposed to complement the **lectures**.

PRE-REQUIREMENTS

It is useful to know some Euclidean geometry definitions and properties (point, straight line, plane, parallelism, perpendicularity)

SYLLABUS

Course (subjects of expected lessons and duration)

- Inaugural lecture at the module: the design as a meeting place of many knowledge (3h)

From perception to observation

- Perception and visual codes (3h)
- The relationship between the eye-hand-mind (1h)
- The structural elements of the sign: stain, trace, line, contour, light and shade (3h)
- The structural elements of the sign (3h examples and applications)

From observation to reproduction

- Technical drawing and artistic design: objectivity and subjectivity of the sign (1h)
- The procedural aspects of the drawing (2h)
- Recognize, understand, describe, reproduce / communicate (3h examples and applications)
- Main artistic techniques (2h + 2h + 2h - examples and applications)
- Technical drawing: central projections and parallel projections
- ☐ Perspective (6h examples and applications)
- ☐ Orthogonal projections (5h examples and applications)

The drawing as a knowledge of existing reality and representation of imagined reality

- The sketch of the real: the travel notebook (2h)
- The design from true: the still life (3h examples and application)
- The design from true: the landscape (3h examples and application)
- The design from true: the human figure (3h examples and application)
- Advertising (3h examples and application)
- The moving image (3h)
- Reading of the Artwork (3h examples and application)

Laboratory (topics of planned activities and duration)

In the laboratory will be required the project and the development of educational activities aimed at pupils of the nursery and primary school using design and image as tools for knowledge, communication and disciplinary transversality.

- Laboratory activities (four days of 4h)

Topics:

A path of art and image, tools, color; exercise memory design

The golden section: science, nature, art; exercise Geometry for the design of the human face

Read the artwork; exercise symbols and allegory Vices and Virtues in the Scrovegni Chapel

perspective and representation of space; exercise Landscape design

Students who have obtained the exemption from the Laboratory will have to produce an equivalent work according to the following indications:

Each student will have to select one of the cities described in the text by Italo Calvino, *Le città invisibili* and represent it in a graphic elaboration realized with the desired technique. Moreover, starting from Calvino's text,

the student must simulate a lesson addressed to primary school pupils in a written report.

TEACHING METHODS

The course includes 56 hours of lectures with extemporaneous graphic applications related to topics discussed covered and 16 hours of individual guided laboratory work.

Paper and media tools:

Notebook A4; plain white card and rough card, type F4 48x33 format; graphite pencils of different grades (2H, Hb, 4B); plastic square to draw with angles of 45 ° -90 ° and 30 ° -60 ° -90 °; colored pencils; watercolors and brushes or pens with type waterbrush tank (specific guidance and examples on the toolkit will be provided at the start of the course)

Compulsory attendance:

the frequency is recommended, however, educational activities in the classroom do not provide compulsory attendance.

the attendance is recommended, but classroom teaching activities do not require attendance obligations.

The attendance of the Laboratory is compulsory according to the methods indicated in the regulations of the course of study.

Students who have obtained the exemption from the Laboratory will have to produce an equivalent work according to the following indications:

Each student will have to select one of the cities described in the text by Italo Calvino, *The Invisible Cities* and represent it in a graphic elaboration realized with the desired technique. Moreover, starting from Calvino's text, the student must simulate a lesson addressed to primary school pupils in a written report.

EVALUATION METHODS

The final examination for teaching consists of an oral test on the topics discussed in lectures.

The final exam will be passed with an assessment of at least 18 points out of 30.

TEXTBOOKS AND ON-LINE EDUCATIONAL MATERIAL

Reference Text

DI NAPOLI Giuseppe, *Disegnare e conoscere*, Einaudi, Torino, 2004;

Further reading

ARNEHIM Rudolf, *Arte e percezione visiva*, Feltrinelli, Milano, ed. 1974 e succ.

VINELLA Maria, *Educare all'arte. Pedagogia dello sguardo e didattica visiva*, Pensa multimedia, Lecce, 2015

PARRINELLO Sandro, *Disegnare il paesaggio*, Edifir Edizioni Firenze, Firenze, 2013

MAESTRI Diego, *Arborario grafico*, Aracne, Roma, 2009

MUNARI Bruno, *Prima del disegno*, Corraini, Mantova, 1996;

MUNARI Bruno, *Fantasia*, Universale Laterza, Bari, 1977 o successive

MUNARI Bruno, *Da cosa nasce cosa*, GLF, Bari,

Lecture notes on the lectures themes.

INTERACTION WITH STUDENTS

During the first two lectures will describe the objectives, the program, the verification methods and the teacher will provide the students teaching materials. Simultaneously, it will collect the list of students who intend to enroll in the course, together with name, serial number and email.

Temporary reception hours: Tuesday from 15.30 to 17.30 at the headquarters of Via Annibale di Francia (during the course). Any updates on the day of receipt and the place will be specified by notice on the bulletin board and on the teacher card accessible via the portal <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>

At the end of the course, other days of reception can be arranged by contacting the teachers via e_mail and telephone number

EXAMINATION SESSIONS (FORECAST)²

The periods of performance of the exams of profit are those indicated in the Calendar of Didactic Activities for the academic year. 2018/2019, published on the website of the Department at <http://disu.unibas.it/site/home.html>. The specific dates of the teaching exam will be published visible through the teacher's profile of the portal <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>

SEMINARS BY EXTERNAL EXPERTS YES ☒ NO ☐

FURTHER INFORMATION