

Programma didattico annuale

Materia: **ELABORAZIONI GRAFICHE MULTIMEDIALI**

Classe 3°C

Insegnante: Prof.ssa S.Marzeyeh Bahirae

2023-2024

Settore: Servizi Commerciale con opzione Pubblicitaria
Area Professionale

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. Einaudi - D. Chiodo"
2023-2024

INDIRIZZO: Elaborazioni grafiche multimediali
CLASSE 3C

Insegnante: Prof.ssa Seyedeh Marzeyehe Bahiraei

Gli studenti devono acquisire una solida comprensione dei seguenti argomenti:

Conoscenze:

- Storia e Evoluzione del Design Grafico: Comprendere l'evoluzione del design grafico nel corso del tempo e l'influenza delle diverse correnti artistiche e culturali.
- Principi Fondamentali del Design: Comprendere i principi basilari del design grafico, inclusi layout, tipografia, composizione e uso del colore.
- Comunicazione Visiva: Comprendere come il design grafico facilita la comunicazione visiva efficace attraverso l'uso di elementi visivi e grafici.

Competenze/Capacità:

- Competenza nell'Uso di Software di Grafica: Acquisire abilità pratiche nell'utilizzo dei principali strumenti di grafica come Adobe Illustrator, Photoshop e InDesign per creare e modificare immagini e progetti grafici in modo professionale.
- Creatività e Innovazione: Sviluppare la capacità di generare idee originali e innovative, incoraggiando l'approccio creativo nella progettazione di materiali grafici accattivanti e funzionali.
- Analisi Estetica: Acquisire una comprensione approfondita dell'estetica visiva e dei principi fondamentali del design per valutare in modo critico l'efficacia e l'impatto estetico dei progetti grafici.
- Abilità di Comunicazione Visiva: Sviluppare competenze per utilizzare in modo efficace i mezzi visivi e grafici al fine di comunicare in modo chiaro e persuasivo idee complesse e concetti creativi.

Durante l'anno saranno utilizzati libri basati sugli argomenti trattati.

"Simboli, segni e marchi" di *Ernst Lehner*

"Fondamenti del design grafico: Composizione" di *Ambrose e Harris*.

OBIETTIVI MINIMI

Conoscenze Minime:

- Comprensione di base dei concetti fondamentali della progettazione grafica e pubblicitaria, con particolare attenzione alla composizione, al colore e alla prospettiva.
- Familiarità con l'uso di strumenti semplificati per la progettazione grafica, se possibile utilizzando Photoshop e Illustrator.
- Conoscenza elementare delle strategie di base di marketing e comunicazione visiva.

Competenze/Capacità Minime:

- Capacità di creare materiali pubblicitari semplici utilizzando colori e immagini accattivanti.
- Capacità di combinare testo e immagini per creare opere grafiche semplici.
- Capacità di seguire istruzioni di base per completare progetti di progettazione grafica.
- Capacità di partecipare a semplici attività di gruppo legate alla progettazione grafica pubblicitaria.
- Capacità di mostrare interesse e curiosità nell'apprendimento dei concetti di base della grafica pubblicitaria.
- Capacità di analizzare immagini e progetti grafici in modo semplice e comprensibile.

P.S. Gli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e con Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) seguiranno gli obiettivi del corso.

Modalità di verifica:

Se necessario verifiche personalizzate/tempi maggiori per l'esecuzione, esecuzioni guidate e potranno utilizzare mappe concettuali e altri strumenti di supporto compensativi e dispensativi.

Modalità di valutazione:

Osservazione, valutazione formativa in itinere, progressi nell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità, modalità il più possibile autonoma.

Unità 1. | Le immagini digitali e i formati di salvaggio

Competenza/ Capacità:

Fondamenti dell'Elaborazione delle Immagini e dei Formati di Salvataggio

Concetto di pixel

Colori luce - Sistema RGB - Sintesi Additiva

Colori per la stampa tipografica - Sistema CMYK - Sintesi Sottrattiva

I Colori PANTONE

Risoluzione delle immagini: PPI e DPI

Formati dei file per la stampa e per il web. Immagini raster e vettoriali

Formati di salvataggio per la stampa e per il web

Esercizi: Convertire un'immagine da RGB a CMYK e comprendere i formati di file per stampa e web.

Unità 2. | Grafica Vettoriale e Adobe Illustrator:

Competenza/ Capacità:

- Concetto di Livelli
- Utilizzo dei tracciati
- Creazione di forme, utilizzo degli strumenti simboli e tecniche di ricalco di un disegno
- L'utilizzo del Ricalco Dinamico
- Gestione degli oggetti: righelli, guide, selezione, raggruppamento e separazione

Esercizi: Esercizi con gli strumenti: creare una forma geometrica con la composizione e sperimentare con i principi di simmetria e proporzione.

Unità 3.	Il Manifesto e l'Annuncio Stampato:
Competenza/ Capacità:	
• Gestalt applicata alla pubblicità • La metafora nella pubblicità • Dimensionamento • Elementi del manifesto pubblicitario: headline, visual, body copy, pay-off, packshot	
Esercizi: La metafora visiva, Analisi di pagine pubblicitarie e manifesti	

Unità 4.	Marketing:
Competenza/ Capacità:	
• Differenza tra marketing e pubblicità • Branding • Target • Tone of voice	
Lavoro Svolto: Gli studenti hanno condotto una ricerca approfondita su due marchi distinti, esaminando attentamente come ciascuno utilizza il tone of voice nelle proprie campagne pubblicitarie e nei messaggi di marketing. Hanno analizzato le strategie linguistiche adottate, identificando come queste influenzano la percezione del marchio e l'interazione con il pubblico target.	

Unità 5.	Creare un Kit Identità Aziendale.
Competenza/ Capacità:	
• Imparare i principi base dell'Identity Kit e della Brand Identity • Creare un Identity Kit completo e coerente • Sviluppare abilità di progettazione grafica e comunicazione visiva • Esplorare le applicazioni del coordinato aziendale • Realizzare materiali stampati e digitali	
Esercizi:	
• Introduzione all'Identity Kit • Definizione, scopo e vantaggi	
Elementi del coordinato aziendale:	
• Logo, biglietti da visita, carta intestata, busta lettere, firma email, template presentazioni, materiale pubblicitario, sito web e social media • Scegliere i colori giusti, tipografia, composizione, immagini e coerenza stilistica	

Processo di creazione:

- Brief aziendale, ricerca e analisi, sviluppo del concept, creazione degli elementi grafici, revisione e approvazione, manuale di stile.

Strumenti e risorse:

- Software di progettazione grafica (Adobe Illustrator, Photoshop, ecc.)
- Modelli di Identity Kit online
- Esempi di Identity Kit di successo
- Guide e tutorial sulla creazione di Identity Kit
- Siti web di ispirazione per il design
-

Risultati e apprendimento:

- Creazione di un'identità aziendale unica e coerente
- Sviluppo di competenze di design grafico e comunicazione visiva
- Comprensione dell'importanza di un'immagine coordinata per il successo di un'azienda
- Capacità di lavorare in modo autonomo
- Abilità di problem solving e gestione del tempo

Lavoro Svolto:

Gli alunni hanno creato un kit aziendale completo:

- Nome, logo e biglietti da visita
- Carta intestata, busta lettere
- Template presentazioni, materiale pubblicitario
- Contenuti per social media con grafica coerente
- mockup
- Design grafico e comunicazione visiva
- Creazione un'identità aziendale unica
- Gestire il tempo
- Usare Adobe Illustrator

Unita 6. La Grafica Bitmap e il Software Adobe Photoshop:**Competenza/ Capacità:**

- Concetti base della grafica bitmap
- Strumenti principali di Adobe Photoshop e loro funzioni
- Lavorare con livelli e maschere
- Tecniche di editing e ritocco fotografico avanzate

Esercizi: Fotomontaggio, utilizzando Adobe Photoshop

Unita 7. Educazione Civica - Artigiani di Pace Programma:

Competenza/ Capacità:	
Introduzione ai Temi Globali:	
• Cultura della Pace • Collaborazione Multiculturale • Mediazione e Risoluzione dei Conflitti • Empatia e Comprensione Interpersonale • Diplomazia e Dialogo Costruttivo	
Esercizi:	
a. Creazione di un simbolo rappresentativo della Cultura della Pace che promuova la comprensione e la tolleranza reciproca. b. Sviluppo di un'opera artistica che esprima Empatia e Comprensione Interpersonale attraverso l'arte e la creatività. c. Progettazione di un manifesto per la Mediazione e la Risoluzione dei Conflitti che sottolinei l'importanza della diplomazia e della non violenza. d. Elaborazione di un piano d'azione per promuovere la Diplomazia e il Dialogo Costruttivo a livello locale e globale.	
Attività di Laboratorio:	
a. Utilizzo di strumenti digitali per la creazione e la modifica di simboli e manifesti. b. Sperimentazione con varie tecniche artistiche per esprimere concetti legati alla pace e alla comprensione interculturale.	
Lavoro Svolto:	
Durante le 15 ore dedicate a questa unità, i ragazzi hanno creato manifesti, illustrazioni e sculture sul tema degli Artigiani di Pace. Abbiamo analizzato numerosi lavori di artisti che trattano la pace e la comprensione interculturale, esplorando come l'arte possa diventare uno strumento potente per promuovere questi valori. Le opere realizzate dagli studenti sono state inviate a un concorso per la Giornata della Memoria. La domanda del concorso era: "Il ruolo dei sopravvissuti è stato quello dei testimoni, alle generazioni future spetta quello di sentinelle della memoria. Quale significato ha per te questa affermazione?" Gli studenti hanno riflettuto su questa domanda, esprimendo attraverso le loro creazioni artistiche il significato e l'importanza di mantenere viva la memoria storica e di promuovere la pace e la comprensione tra le generazioni future. Attraverso questi esercizi e attività, i ragazzi hanno potuto comprendere meglio l'importanza della diplomazia, della non violenza e del ruolo attivo nella conservazione della memoria storica, utilizzando la loro creatività per diffondere messaggi di pace e cooperazione.	

Unità 8.	Esplorazione Creativa del Manifesto Tipografico
Competenza/ Capacità:	
• Approfondimento della comprensione dei principi fondamentali della tipografia nel design grafico. • Analisi dettagliata degli stili tipografici e delle loro applicazioni in contesti di manifesti. • Abilità nella progettazione e creazione di un manifesto esclusivamente basato sulla tipografia, comunicando in modo efficace un concetto o un'idea attraverso l'uso creativo dei caratteri e dei testi.	

Esercizi:

- Studio e analisi di manifesti tipografici di designer noti.
- Creazione di un manifesto tipografico su un argomento specifico assegnato, utilizzando variazioni di caratteri, spazi e layout per massimizzare l'impatto visivo.

Attività di Laboratorio:

Sperimentazione con tecniche tipografiche innovative per la creazione di un manifesto visivamente accattivante.

Progetto: L'Arte della Parola Scritta

- **Distinzione tra Manifesti Artistici e Pubblicitari:** I manifesti artistici sono opere d'arte uniche, focalizzate sull'originalità e l'espressione creativa, mentre i manifesti pubblicitari sono progettati per essere accattivanti e facilmente leggibili, promuovendo prodotti o servizi.
- **Creazione di Manifesti:** Gli studenti hanno iniziato con brainstorming e disegni a mano, sperimentando diversi stili tipografici e materiali. Successivamente, hanno digitalizzato i loro lavori con Adobe Illustrator.
- **Parole Chiave:** Utilizzo delle parole "leggerezza," "equilibrio," "pesantezza," "armonia," e "delicatezza" per guidare la creazione di manifesti, interpretando creativamente questi concetti attraverso la tipografia.

Lavoro svolto: Gli alunni hanno creato manifesti tipografici professionali attraverso un processo creativo che ha incluso il brainstorming, il disegno a mano, la sperimentazione con vari materiali e la realizzazione digitale con Adobe Illustrator.

Unità 9. Arte Visiva - Disegno Realistico**Competenza/ Capacità:****Introduzione ai Fondamenti del Disegno Realistico:**

- Prospettiva e Profondità
- Luce e Ombra
- Proporzioni e Anatomia
- Dettaglio e Rifinitura
- Espressione e Emotività

Esercizi:

- a. Riproduzione di un oggetto tridimensionale utilizzando la prospettiva e la profondità per creare un effetto realistico.
- b. Studio dell'uso della luce e dell'ombra per aggiungere profondità e dimensione a un disegno realistico.
- c. Pratica delle proporzioni e dell'anatomia umana per creare ritratti e figure realistici.
- d. Creazione di un disegno dettagliato con particolare attenzione ai dettagli e alla precisione.
- e. Esplorazione dell'espressione e dell'emotività attraverso il disegno realistico di volti e paesaggi.

Attività di Laboratorio:

- a. Utilizzo di matite di diversi gradi per creare variazioni tonali e sfumature realistiche.
- b. Esplorazione di tecniche di sfumatura e di dettaglio per creare effetti realistici in un disegno.
- c. Studio di opere d'arte e disegni realistici di artisti rinomati per ispirazione e apprendimento.

Lavoro svolto: Gli alunni hanno appreso i fondamenti del disegno realistico, sperimentando prospettiva, luce, ombra, proporzioni e dettagli, attraverso esercizi pratici e tecniche di sfumatura in laboratorio.

Unita 10. **Esplorazione Illustrativa: Creazione Collettiva di un Libro Illustrato**
"Racconti e Immaginazione" Libro Scritto e Illustrato dai Ragazzi per i Loro Compagni d'Avventura, Ispirato liberamente al libro "Il Piccolo Principe" come Fonte di Ispirazione.

Competenza/ Capacità:

Introduzione al Mondo dell'Illustrazione:

- Tecniche di Illustrazione Tradizionali e Digitali
- Narrazione Visiva e Sequenza Narrativa
- Espressione Creativa e Interpretazione del Testo
- Impaginazione e Composizione Visiva
- Coerenza Stilistica e Tematica

Esercizi:

- a. Creazione di schizzi e bozzetti per i personaggi e gli ambienti del libro illustrato, prendendo ispirazione da una storia selezionata in classe.
- b. Sviluppo di illustrazioni dettagliate che accompagnino il testo per enfatizzare l'atmosfera e il tono narrativo della storia.
- c. Progettazione della sequenza narrativa e del layout delle pagine per garantire una transizione fluida tra testo e immagini.
- d. Collaborazione con il professore di italiano per adattare e integrare il testo narrativo con le illustrazioni in modo coerente e armonioso.
- e. Presentazione finale del libro illustrato, inclusa una discussione sul processo creativo e sulle scelte artistiche fatte durante la realizzazione del progetto.

Attività di Laboratorio:

- a. Utilizzo di strumenti digitali e tradizionali per la creazione di illustrazioni di alta qualità.
- b. Esplorazione di tecniche di impaginazione per la disposizione efficace di testo e immagini all'interno del libro.
- c. Discussione sulle opzioni di stampa e di pubblicazione per il libro illustrato finito, comprese le considerazioni sul formato e sulla qualità del materiale.

Progetto: "Racconti e Immaginazione"

Descrizione: Gli studenti del corso di Grafica hanno partecipato attivamente alla creazione di un libro illustrato ispirato a "Il Piccolo Principe". Durante il progetto, hanno approfondito diversi ambiti della grafica, includendo disegno, gestione del colore, layout, impaginazione e tipografia.

Obiettivi: Il progetto ha mirato allo sviluppo delle competenze artistiche e creative degli studenti, permettendo loro di applicare tecniche avanzate di disegno e design per realizzare un libro che combinasse efficacemente testo e immagini.

Progetto Teatro

Con la guida di un esperto, gli alunni hanno:

- Esplorato la storia con movimento e drammatizzazione
- Espresso emozioni e idee attraverso il corpo
- Imparato a collaborare per un obiettivo comune
- Aumentato la fiducia in sé stessi

Un'esperienza che ha permesso di:

- Approfondire la comprensione della storia
- Sviluppare nuove abilità creative
- Divertirsi e imparare insieme!