

Programmazione didattica di **ARTE E IMMAGINE**

Anno scolastico 2015/16

Finalità

La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell'alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. Il percorso formativo, attento all'importanza della soggettività degli allievi, dovrà riconoscere, valorizzare e ordinare conoscenze ed esperienze acquisite dall'alunno nel campo espressivo e multimediale anche fuori dalla scuola, come elementi utili al processo di formazione della capacità di riflessione critica. La disciplina contribuisce così in modo rilevante a far sì che la scuola si apra al mondo, portandola a confrontarsi criticamente con "la cultura giovanile" e con le nuove modalità di apprendimento proposte dalle tecnologie della comunicazione. Attraverso il percorso formativo di tutto il primo ciclo, l'alunno impara a utilizzare e fruire del linguaggio visivo e dell'arte, facendo evolvere l'esperienza espressiva spontanea verso forme sempre più consapevoli e strutturate di comunicazione. Il percorso permette agli alunni di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i codici propri del linguaggio visivo e audiovisivo; di leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle immagini e quelli multimediali; di comprendere le opere d'arte; di conoscere e apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico. L'alunno può così sviluppare le proprie capacità creative attraverso l'utilizzo di codici e linguaggi espressivi e la rielaborazione di segni visivi. Con l'educazione all'arte e all'immagine, caratterizzata da un approccio di tipo laboratoriale, l'alunno sviluppa le capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente le opere d'arte. Lo sviluppo di queste capacità è una condizione necessaria per creare un atteggiamento di curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico. È importante infatti che l'alunno apprenda, a partire dai primi anni, gli elementi di base del linguaggio delle immagini e allo stesso tempo sperimenti diversi metodi di approccio alle opere d'arte, anche attraverso esperienze dirette nel territorio e nei musei. È necessario, inoltre, che abbia una conoscenza dei luoghi e dei contesti storici, degli stili e delle funzioni che caratterizzano la produzione artistica. La familiarità con immagini di qualità ed opere d'arte sensibilizza e potenzia nell'alunno le capacità creative, estetiche ed espressive, rafforza la preparazione culturale e contribuisce ad educarlo a una cittadinanza attiva e responsabile. In questo modo l'alunno si educa alla salvaguardia, e alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale a partire dal territorio di appartenenza. La familiarità con i linguaggi artistici, di tutte le arti, che sono universali, permette di sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza e il confronto tra culture diverse. Per far sì che la disciplina contribuisca allo sviluppo di tutti gli aspetti della personalità dell'alunno è necessario che il suo apprendimento sia realizzato attraverso l'integrazione dei suoi nuclei costitutivi: sensoriale (sviluppo delle dimensioni tattile, olfattiva, uditiva, visiva); linguistico-comunicativo (il messaggio visivo, i segni dei codici iconici e non iconici, le funzioni, ecc.); storico-culturale (l'arte come documento per comprendere la storia, la società, la cultura, la religione di una specifica epoca); espressivo/comunicativa (produzione e sperimentazione di tecniche, codici e materiali diversificati, incluse le nuove tecnologie); patrimoniale (il museo, i beni culturali e ambientali presenti nel territorio).

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado

- L'alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un'ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l'integrazione di più *media* e codici espressivi.
- Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
- Legge le opere più significative prodotte nell'arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
- Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
- Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado

Esprimersi e comunicare

Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell'arte e della comunicazione visiva.

Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale.

Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini.

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa/comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline.

Osservare e leggere le immagini

Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale.

Leggere e interpretare un'immagine o un'opera d'arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento dell'analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell'autore.

Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d'arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo).

Comprendere e apprezzare le opere d'arte

Leggere e commentare criticamente un'opera d'arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene.

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del passato e dell'arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio.

Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali.

Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

Strategie

Osservazione di immagini realizzate con diverse tecniche espressive
Dimostrazione diretta di strumenti e tecniche
Controllo e guida nella preparazione del lavoro
Visione di riproduzioni di opere d'arte

Indicazioni metodologiche

Metodo deduttivo
Metodo induttivo
Lezioni frontali
Lezioni dibattito
Laboratori

Mezzi e strumenti

Materiali e attrezzi per la manipolazione e la produzione
Dimostrazione e produzione
Audiovisivi
Multimedia
Viaggi d'istruzione
Lavori interdisciplinari

Verifiche

Interrogazioni
Conversazioni/dibattiti
Scritti
Questionari
Elaborati in classe (tavole): circa uno al mese

Valutazione

Modalità: le valutazioni terranno conto sia delle competenze e delle abilità acquisite sia del percorso di apprendimento di ogni alunno in base al livello di partenza.

Programma Classi Prime

I UNITÀ DI APPRENDIMENTO

La grammatica delle immagini

-il punto

-classificazione e studio della linea

COMPETENZE DISCIPLINARI:

Competenze e conoscenze tecnico-espressive:

Conoscere il linguaggio visivo e utilizzare le tecniche grafiche (matite, pastelli, inchiostri...)

Competenze e conoscenze artistico-culturali:

Osservare e leggere il codice studiato in opere d'autore

II UNITÀ DI APPRENDIMENTO

La tecnica del colore

-tavole varie

COMPETENZE DISCIPLINARI:

Competenze e conoscenze tecnico-espressive:

Conoscere il linguaggio visivo e utilizzare le tecniche coloristiche: tempere, acquerelli, ecc.

Competenze e conoscenze artistico-culturali:

Osservare e leggere il codice studiato, il colore, in opere d'autore

III UNITÀ DI APPRENDIMENTO

All'origine dell'Arte

-le forme d'arte

-l'arte della preistoria

-l'arte dell'antico Egitto

COMPETENZE DISCIPLINARI:

Competenze e conoscenze artistico-culturali:

Conoscere le linee fondamentali dell'arte preistorica ed egizia

Comprendere e apprezzare le opere nel loro contesto

Patrimonio e beni culturali:

Conoscere le tipologie del patrimonio artistico

IV UNITÀ DI APPRENDIMENTO

L'arte nella Grecia Antica

-l'arte cicladica

-l'arte nella Grecia antica

COMPETENZE DISCIPLINARI:

Competenze e conoscenze artistico-culturali:

Conoscere le linee fondamentali dell'arte cicladica e greca

Comprendere e apprezzare le opere nel loro contesto

Patrimonio e beni culturali:

Conoscere le tipologie del patrimonio artistico

V UNITÀ DI APPRENDIMENTO

L'arte nell'Italia Antica e nei primi secoli del cristianesimo

-l'arte etrusca

-l'arte romana

-la basilica e i simboli paleocristiani

-l'arte bizantina: i mosaici

-l'arte longobarda

COMPETENZE DISCIPLINARI:

Competenze e conoscenze artistico-culturali:

Conoscere le linee fondamentali dell'arte etrusca, romana, paleocristiana, bizantina e longobarda

Comprendere e apprezzare le opere nel loro contesto

Patrimonio e beni culturali:

Conoscere le tipologie del patrimonio artistico

Programma Classi Seconde

I UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Approfondimento tecniche del colore

-tavole varie

COMPETENZE DISCIPLINARI:

Competenze e conoscenze tecnico-espressive:

Conoscere il linguaggio visivo e utilizzare le tecniche coloristiche: tempere, acquerelli, ecc.

Competenze e conoscenze artistico-culturali:

Osservare e leggere il codice studiato, il colore, in opere d'autore

II UNITÀ DI APPRENDIMENTO

La stampa

-la stampa monotypica

-lo stencil

COMPETENZE DISCIPLINARI:

Competenze e conoscenze tecnico-espressive:

Esprimersi e comunicare con immagini

Produrre, rielaborare e interpretare immagini

Conoscere il linguaggio visivo e utilizzare la stampa

Competenze e conoscenze artistico-culturali:

Osservare e leggere il codice studiato, la stampa, in opere d'autore

III UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Studio tecniche del disegno

-ingrandimento fumetto

-proporzioni del volto di fronte

-proporzioni del volto di profilo

COMPETENZE DISCIPLINARI:

Competenze e conoscenze tecnico-espressive:

Produrre e rielaborare creativamente immagini

Esprimersi e comunicare

Competenze e conoscenze artistico-culturali:

Comprendere come grandi artisti interpretano il volto

IV UNITÀ DI APPRENDIMENTO

L'arte nel Rinascimento

-Brunelleschi, la prospettiva, la città, i palazzi

Competenze e conoscenze artistico-culturali:

Conoscere le linee fondamentali dell'arte rinascimentale

Comprendere e apprezzare le opere nel loro contesto storico e culturale

Patrimonio e beni culturali:

Conoscere le tipologie del patrimonio artistico

V UNITÀ DI APPRENDIMENTO

L'arte nei secoli '500, '600 e '700

-Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Bernini e Borromini

Competenze e conoscenze artistico-culturali:

Conoscere le linee fondamentali dell'arte manierista, barocca e rococò

Comprendere e apprezzare le opere nel loro contesto storico e culturale

Patrimonio e beni culturali:

Conoscere le tipologie del patrimonio artistico

VI UNITÀ DI APPRENDIMENTO

La grafica, la pubblicità, il teatro e il cinema

-tavole varie

COMPETENZE DISCIPLINARI:

Competenze e conoscenze tecnico-espressive:

Comprendere la funzione comunicativa e simbolica delle immagini

Produrre e rielaborare creativamente immagini

Esprimersi e comunicare

Programma Classi Terze

I UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Approfondimento tecniche del colore e del disegno

-tavole varie

Competenze e conoscenze tecnico-espressive:

Conoscere il linguaggio visivo e utilizzare le tecniche coloristiche: tempere, acquerelli, ecc.

Competenze e conoscenze artistico-culturali:

Osservare e leggere il codice studiato, il colore, in opere d'autore

II UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Tecniche plastiche

-il volto e le maschere

Competenze e conoscenze tecnico-espressive:

Conoscere il linguaggio visivo e utilizzare le tecniche plastiche: modellato

Competenze e conoscenze artistico-culturali:

Osservare e leggere il codice studiato, spazio e volume, in opere d'autore

III UNITÀ DI APPRENDIMENTO

L'arte tra i due secoli

-Impressionismo

-Simbolismo

-Art Nouveau

Competenze e conoscenze artistico-culturali:

Conoscere le linee fondamentali dell'arte tra i due secoli

Comprendere e apprezzare le opere nel loro contesto storico e culturale

Approfondimenti sulle singole opere

Patrimonio e beni culturali:

Conoscere le tipologie del patrimonio artistico

IV UNITÀ DI APPRENDIMENTO

L'arte del primo Novecento

-Fauves

-Cubismo

-Futurismo

-Astrattismo

Competenze e conoscenze artistico-culturali:

Conoscere le linee fondamentali dell'arte del primo Novecento

Comprendere e apprezzare le opere nel loro contesto storico e culturale

Approfondimenti sulle singole opere

Patrimonio e beni culturali:

Conoscere le tipologie del patrimonio artistico

V UNITÀ DI APPRENDIMENTO

L'arte contemporanea

-Espressionismo

-Pop Art

-High-tech

Competenze e conoscenze artistico-culturali:

Conoscere le linee fondamentali dell'arte contemporanea

Comprendere e apprezzare le opere nel loro contesto storico e culturale

Approfondimenti sulle singole opere

Patrimonio e beni culturali:

Conoscere le tipologie del patrimonio artistico