

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE

PREMESSA

È importante leggere i traguardi e gli obiettivi alla luce delle considerazioni che ritroviamo nel testo delle *"Indicazioni Nazionali per il Curricolo"*. In esso si possono cogliere gli aspetti innovativi più significativi per quanto riguarda "Arte e Immagine" ripensando ad un curriculum verticale della disciplina incentrato: a) sulla progressività degli apprendimenti; b) sul raccordo con la scuola dell'infanzia; c) su un'articolazione flessibile degli obiettivi di apprendimento, definiti per la terza e la quinta della scuola primaria e per la terza della scuola secondaria di 1° grado; d) sui traguardi di competenza a 11 e a 14 anni.

In questo quadro le *"Indicazioni Nazionali per il Curricolo"* hanno come punto di riferimento l'alunno reale, immerso nella società multimediale: un alunno che ha già acquisito nell'extrascuola un bagaglio di conoscenze e di esperienze audiovisive, espressive e multimediali molto ampio, che la scuola deve "riconoscere, valorizzare e ordinare". La progettazione del curriculum di Arte e Immagine deve partire dall'esperienza visiva del bambino e tenere conto dei bisogni espressivi e comunicativi dei nuovi "media" sui processi cognitivi, affettivi e comportamentali.

La finalità del Curriculum di Arte e Immagine è di sviluppare e potenziare:

- la capacità di leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche;
- la capacità di esprimersi e comunicare in modo personale e creativo;
- la capacità di acquisire sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio artistico;
- la capacità di leggere e capire, in termini critici, i linguaggi delle immagini, multimediali dell'arte (lettura e comprensione);
- la capacità di esprimersi e comunicare utilizzando il linguaggio visuale fatto di linee, colori forme, spazio, composizione... (produzione).

L'approccio metodologico deve essere attivo e operativo, di tipo laboratoriale, capace di coinvolgere e motivare direttamente l'alunno. È importante valorizzare esperienze concrete di rielaborazione dei codici visivi: "**laboratorio**" possono diventare anche il museo e il territorio con il proprio patrimonio artistico.

I nuclei costitutivi della disciplina: sensoriale, linguistico - comunicativo, storico - culturale, espressivo - comunicativo, patrimoniale, permettono lo sviluppo di tutti gli aspetti della personalità dell'alunno.

La lettura di immagini, di opere d'arte diventa strumento per sensibilizzare e potenziare le capacità estetiche - espressive e per sviluppare il senso civico.

Le immagini, le opere d'arte, sono linguaggi universali che possono essere utilizzati come supporto didattico per l'apprendimento della lingua e come strumento di confronto e incontro tra culture diverse.

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".

Partendo dai presupposti sopra enucleati, si può affermare che il percorso di Arte e Immagine svolge un ruolo importante per lo sviluppo delle capacità comunicative ed espressive dell'alunno, articolandosi in una vasta gamma eterogenea di funzioni e contenuti che si esplicano nel linguaggio visivo. Questo ambito ha come fine la promozione di esperienze educative, tali da fornire agli allievi gli strumenti, le competenze e le capacità di comprendere i messaggi visivi e per produrre, tramite il linguaggio iconico, atti comunicativi precisi e intenzionali.

Cionondimeno la potenzialità espressivo- comunicativa, il momento creativo e liberatorio, l'avvio all'analisi e all'osservazione, costituiscono le traiettorie dell'atto educativo, orientate ad aiutare l'alunno nell'appropriarsi dei fondamenti del codice iconico, nell'abbandonare gli stereotipi, nell'esprimere in modo personale i contenuti delle sue esperienze.

Tutto ciò avviene in assoluto rispetto delle produzioni individuali e/o collettive che richiedono continui rinforzi e correzioni, al fine di ovviare a difficoltà espressive o comunicative e all'instaurarsi di processi di disistima.

Nella realizzazione delle diverse attività saranno adottate metodologie specifiche muovendo dal principio che la conoscenza sia il risultato di un processo lento e graduale di costruzione. In particolare, esse si ispireranno al modello della Ricerca – Azione e al Cooperative Learning – (Metodi attivi e interattivi)- presupponendo una didattica di tipo Laboratoriale, in cui l'alunno possa partecipare in modo attivo nel graduale processo di costruzione del proprio sapere.

Il curriculum verticale di Arte e Immagine sarà incentrato sulla progressività degli apprendimenti:

- La scuola dell'Infanzia e i primi due anni della scuola Primaria rappresentano la fase in cui il bambino farà esperienze nei linguaggi non verbali basati sull'interazione tra i vari ambiti: cognitivi - sensoriali – percettivi – motori – sonori – visivi.
- La scuola primaria dalla terza alla quinta rappresenterà la fase della prima alfabetizzazione al linguaggio visivo che permetterà all'alunno di acquisire alcune competenze atte a favorire la lettura e la produzione più consapevole delle varie tipologie di immagini.
- La scuola Secondaria di 1° Grado segna il passaggio verso la scuola secondaria superiore, pertanto, soprattutto nell'ultimo anno, sarà opportuno individuare, stimolare e rafforzare le attitudini espressive e creative degli alunni, affinché possano orientarsi in maniera consapevole per le scelte future. È importante approfondire l'analisi di alcune opere d'arte, di secoli e autori diversi, legate a precisi percorsi tematici come il ritratto, l'autoritratto, ad esperienze particolari come la visita ai musei e attraverso ad approcci pluridisciplinari.

CLASSI PRIMA - SECONDA - TERZA PRIMARIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA PRIMARIA

L'alunno/a:

- Utilizza le conoscenze e le abilità di base relative al linguaggio visivo per osservare, descrivere e leggere immagini statiche (fotografie, manifesti, opere d'arte...).
- Utilizza le conoscenze e le abilità di base relative al linguaggio visivo per osservare, descrivere e leggere immagini in movimento (breve filmati: televisivi oppure visualizzati su DVD, CD, videocassette...).
- Utilizza le conoscenze e le abilità di base relative al linguaggio visivo per produrre e rielaborare in modo creativo le immagini.
- Produce composizioni espressive e creative utilizzando tecniche, materiali e strumenti diversi (grafico – espressivi, pittorici e plastici).
- Si avvia ad individuare i principali aspetti formali di alcune opere d'arte.
- Apprezza opere d'arte e oggetti di artigianato, provenienti anche da Paesi diversi dal proprio.
- Si avvia a conoscere i principali beni artistico – culturali presenti nel proprio territorio.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria		
Classe prima	Classe seconda	Classe terza
Ambito: <u>ESPRIMERSI E COMUNICARE.</u>		
ABILITÀ		
1. Usare i colori come elemento espressivo. 2. Usare i colori e i segni nel disegno spontaneo e/o a tema. 3. Sperimentare vari materiali e tecniche diverse. 4. Esprimere graficamente esperienze personali per comunicare emozioni.	1. Usare i colori come elemento espressivo. 2. Usare i colori e i segni nel disegno spontaneo e/o a tema. 3. Sperimentare vari materiali e tecniche diverse. 4. Esprimere graficamente esperienze personali per comunicare emozioni.	1. Esprimere sensazioni, emozioni in produzioni di vario tipo (grafiche, pittoriche, plastiche,...). 2. Rappresentare la realtà percepita, utilizzando materiali e tecniche adeguate integrando diversi linguaggi. 3. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti di vario tipo: grafici e plastici.
CONOSCENZE		
a. I colori. b. Disegno spontaneo. c. Utilizzo di varie tecniche di costruzione e di coloritura. d. Elementi del linguaggio visivo: colori (primari/secondari, caldi, freddi), linea di terra, figura, posizione, sfondo.	a. I colori. b. Disegno spontaneo. c. Utilizzo di varie tecniche di costruzione e di coloritura. d. Elementi del linguaggio visivo: colori (primari/secondari, caldi, freddi), linea di terra, figura, posizione, sfondo.	a. I colori primari, secondari e terziari. b. Le sfumature cromatiche. c. Le geometrie decorative. d. Tecniche e materiali diversi.

Ambito: <u>OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI.</u>		
ABILITÀ		
1. Riconoscere nelle immagini gli aspetti formali (colore e forma). 2. Riconoscere la posizione degli elementi nello spazio in situazioni reali e in rappresentazioni grafiche. 3. Riconoscere, in forma guidata, attraverso un approccio operativo, linee, colori e forme presenti nel linguaggio delle immagini.	1. Riconoscere nelle immagini gli aspetti formali (colore e forma). 2. Riconoscere la posizione degli elementi nello spazio in situazioni reali e in rappresentazioni grafiche. 3. Riconoscere i colori primari e quelli secondari, i colori caldi e quelli freddi in un'immagine. 4. Riconoscere la linea di terra.	1. Guardare ed osservare immagini, forme e oggetti presenti nell'ambiente, , descrivendo gli elementi formali, avviandosi ad utilizzare le regole della percezione visiva. 2. Avviarsi a riconoscere in un testo iconico -visivo linee, colori, forme, volume e la struttura compositiva presente, individuando il significato espressivo. 3. Individuare nel linguaggio del fumetto, la tipologia di codice, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i significati.
CONOSCENZE		
a. Immagini: colore e forma. b. Osservazione di immagini: fotografie, disegni, vignette, illustrazioni, immagini statiche e in movimento, immagini reali e fantastiche, sequenze narrative di tipo iconico.	a. Immagini: colore e forma. b. Osservazione di immagini: fotografie, disegni, vignette, illustrazioni, immagini statiche e in movimento, immagini reali e fantastiche, sequenze narrative di tipo iconico.	a. Distinzione degli elementi del paesaggio in base ai piani. b. Riconoscimento di alcuni elementi del linguaggio visivo in diverse tipologie di immagini. c. Individuazione dei principali elementi del fumetto.

Ambito: <u>COMPNDERE ED APPREZZARE LE OPERE D'ARTE.</u>		
ABILITÀ		
1. Manipolare alcuni materiali per comporre e scomporre figure. 2. Produrre e rielaborare immagini attraverso tecniche, materiali e strumenti diversificati.	1. Verbalizzare una breve sequenza 2. narrativa di tipo iconico. 3. Individuare in un'opera d'arte alcuni elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica. 4. Avviarsi a cogliere le emozioni trasmesse dall'opera d'arte.	1. Avviarsi a cogliere gli elementi più evidenti in un'opera d'arte, sia antica che moderna, dando spazio alle proprie sensazioni, emozioni, riflessioni. 2. Avviarsi a riconoscere, nel proprio territorio, alcuni monumenti e beni artistico –culturali.
CONOSCENZE		
a. a. Uso creativo di materiali di vario genere (das, pongo, carta, materiale di riciclo...). b. Produzione di immagini e di manufatti.	a. Individuazione di personaggi, ambienti, colori, forme. b. Immagini (dipinti, foto, disegni, illustrazioni...).	a. Osservazioni di quadri d'autore: discriminazione di colori, forme, sfondo ed elementi di un paesaggio. b. Opere architettoniche (monumenti e chiese).

CLASSI QUARTA-QUINTA PRIMARIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA

L'alunno/a:

- Utilizza le conoscenze e le abilità di base relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi).
- Produce e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
- È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d'arte, fotografie, manifesti, fumetti...) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc...).
- Individua i principali aspetti formali dell'opera d'arte.
- Apprezza opere d'arte e oggetti di artigianato, provenienti da culture diverse dalla propria.
- Conosce i principali beni artistico – culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria		
Classe quarta	Classe quinta	
Ambito: <u>ESPRIMERSI E COMUNICARE.</u>		
ABILITÀ		
1. Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 2. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici.	1. Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 2. Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 3. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e/o multimediali.	
CONOSCENZE		
a. Elaborati con tecniche diverse. b. Materiali e tecniche diversi per comunicare emozioni attraverso le proprie produzioni.	a. Elaborati con tecniche diverse. b. Materiali vari a fini espressivi. c. Alcuni elementi del linguaggio multimediale.	

Ambito: <u>OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI.</u>		
ABILITÀ		
1. Guardare e osservare con consapevolezza un'immagine descrivendo gli elementi. 2. Avviarsi a riconoscere in un'immagine gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale e del linguaggio audiovisivo.	1. Guardare e osservare con consapevolezza un'immagine descrivendo gli elementi. 2. Riconoscere in un'immagine gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale e del linguaggio audiovisivo individuando il loro significato espressivo.	
CONOSCENZE		
a. Diversi tipi di immagini (foto, dipinti, fumetti ecc). b. Linee, colori, forme e volume. c. Piani, campi e sequenze.	a. Diversi tipi di immagini (foto, dipinti, fumetti ecc). b. Linee, colori, forme volume e spazio. c. Piani, campi e sequenze. d. Rapporto di luce/ombra in relazione allo spostamento della fonte luminosa.	

Ambito: <u>COMPNDERE ED APPREZZARE LE OPERE D'ARTE.</u>		
ABILITÀ		
1. Individuare in un'opera d'arte gli elementi per comprenderne il messaggio. 2. Osservare ed apprezzare i beni culturali ed ambientali del proprio territorio.	1. Individuare in un'opera d'arte gli elementi per comprenderne il messaggio. 2. Osservare ed apprezzare i beni culturali ed ambientali del proprio territorio operando una prima analisi e classificazione. 3. Comprendere la funzione culturale del Museo.	
CONOSCENZE		
a. Opere d'arte di varie epoche storiche. b. Opere architettoniche (monumenti, chiese, ecc...).	a. Opere d'arte di varie epoche storiche. b. Opere architettoniche (monumenti, chiese, ecc...).	

CLASSI PRIMA - SECONDA - TERZA SECONDARIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA SECONDARIA

L'alunno/a:

- Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un'ideazione e progettazione originale.
- Applica 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 e Moderna 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 ed 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 classe terza della scuola secondaria		
Classe prima	Classe seconda	Classe terza
Ambito: <u>ESPRIMERSI E COMUNICARE.</u>		
ABILITÀ		
1. Conoscere gli elementi che costituiscono la struttura dell'immagine (linea, colore, forma). 2. Conoscere le tecniche esecutive. 3. Usare le tecniche grafiche, cromatiche e plastiche. 4. Riprodurre in modo chiaro e leggibile forme e colori di elementi naturali ed ambientali basandosi su osservazioni e memorizzazioni. 5. Individuare le differenze cromatiche, le caratteristiche del colore usandole per ottenere mescolanze, gradazioni e toni. 6. Individuare differenze grafiche di volume e di forma. 7. Riconoscere le caratteristiche delle tecniche espressive e dei materiali e utilizzarli in modo personale ed autonomo.	1. Riconoscere le caratteristiche strutturali di un messaggio più complesso. 2. Usare con precisione gli strumenti della comunicazione visiva in modo efficace e con qualche spunto originale. 3. Conoscere le tecniche esecutive. 4. Individuare gli elementi principali dei messaggi visivi osservati/analizzati. 5. Saper individuare la struttura degli elementi naturali e degli oggetti. 6. Saper utilizzare gli elementi del codice visivo relativi a: volume, profondità, contrasto luce- ombra, chiaroscuro, gradazioni, sfumature.	1. Realizzare il procedimento progettuale di un prodotto/manufatto. 2. Riconoscere le caratteristiche strutturali visive di un messaggio più complesso. 3. Usare con precisione gli strumenti sapendone personalizzare l'impiego. 4. Conoscere e applicare più tecniche in modo autonomo sperimentandole nelle loro diverse modalità espressive. 5. Produrre messaggi complessi per comunicare pensieri, concetti e sentimenti.

CONOSCENZE		
a. Test di ingresso. b. Messaggio visivo e percezione. c. Espressione personale con superamento di stereotipie: osservazione (da riproduzioni o dal vero). d. La linea-forma-superficie-texture. e. Il colore-classificazione. f. Sperimentazione di tecniche espressive.	a. Il colore e le tecniche. b. La superficie e le tecniche. c. Luce/ombra e le tecniche. d. Lo spazio e la prospettiva centrale/accidentale.	a. Peso, equilibrio, piani, movimento, inquadratura. b. La composizione. c. La figura umana.

Ambito: <u>OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI.</u>		
ABILITÀ		
1. Inventare e produrre immagini in modo creativo aggiungendo particolari e decorazioni. 2. Superare la ripetitività degli schemi e l'uso di stereotipie. 3. Sapere raccontare con immagini semplici la propria esperienza personale al fine di comunicare pensieri, concetti e sentimenti.	1. Raffigurare lo spazio con il corretto utilizzo della prospettiva centrale e accidentale. 2. Percepire le differenze grafiche, cromatiche, di volume e forma. 3. Usare le tecniche espressive in modo consapevole e autonomo, personale e creativo. 4. Saper utilizzare strumenti e tecniche per evidenziare emozioni e stati d'animo in produzioni originali.	1. Riprodurre immagini dal vero stabilendo rapporti proporzionali caratterizzate dall'impressione del movimento. 2. Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, forma, spazio, peso-equilibrio, movimento, inquadrature, piani, sequenze, ecc...) presenti nelle opere d'arte, nelle immagini statiche e in movimento, individuarne i significati simbolici, espressivi e comunicativi. 3. Percepire le differenze grafiche, cromatiche, di volume e di forma.
CONOSCENZE		
a. Il territorio (aspetti naturali). b. Gli animali.	a. La prospettiva. b. Il volto. c. Il territorio da sviluppare e rielaborare pittoricamente.	a. Il movimento, il linguaggio visuale dei mass-media, multimediale, del design e della pubblicità. b. La figura umana. c. La composizione (modulare, simmetria/asimmetria).

Ambito: COMPNDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE.**ABILITÀ**

1. Individuare la struttura e la funzione di un'immagine e documento artistico.
2. Confrontare documenti artistici per coglierne le differenze.
3. Collocare il messaggio visivo nelle sue coordinate spazio – temporali.
4. Effettuare descrizioni denotative dei documenti usando un linguaggio chiaro.

1. Individuare la struttura e la funzione di un'immagine e documento artistico.
2. Individuare le strutture principali del patrimonio artistico.
3. Collocare il messaggio visivo nelle sue coordinate spazio – temporali.
4. Effettuare descrizioni denotative dei documenti usando un linguaggio chiaro.

1. Rielaborare in modo consapevole, critico e personale le conoscenze acquisite.
2. Applicare le regole del codice visivo: nello stabilire relazioni, nel contestualizzare il messaggio, nel verbalizzare, durante il processo di lettura del documento.
3. Valorizzare i beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio territorio (e non solo), conoscendone i valori estetici e sociali.
4. Progettare, realizzare e descrivere produzioni artistiche personali riferite alle correnti pittoriche studiate.

CONOSCENZE

- a. L'arte preistorica.
- b. La civiltà dei fiumi e la rappresentazione della figura umana.
- c. L'arte greca.
- d. L'arte etrusca.
- e. L'arte romana e paleocristiana.
- f. Il Romanico e il Gotico.
- g. Avviamento alla lettura dell'opera d'arte.

- a. Il Rinascimento, il ritratto e il paesaggio.
- b. Il Cinquecento, la ricerca della bellezza ideale nelle raffigurazioni della figura umana.
- c. Il Barocco e il realismo nella figura umana.
- d. Il Caravaggio la luce e la fede nella sua pittura.
- e. Approfondimento di lettura dell' opera d'arte.

- a. Arte neoclassica e romantica.
- b. Dall'impressionismo alle avanguardie artistiche.
- c. L'ambiente: valore estetico.
- d. Trasformazioni operate dall'uomo, e tutela del patrimonio culturale e ambientale.
- e. Rispetto e conservazione del patrimonio artistico.