

2. Arti visive - Disciplina fondamentale

2.1. Caratterizzazione della disciplina

L'insegnamento delle arti visive concorre allo sviluppo di uno spirito aperto e alla formazione intellettuale ed estetica degli allievi. Introduce, con letture strutturali ed esperienze pratiche, alla comprensione delle principali arti visive (pittura, scultura, architettura, fotografia, cinematografia) e alla riflessione sul ruolo dei media visivi contemporanei. Stimola l'immaginazione, la percezione, il pensiero visivo e la creatività autonoma degli allievi. Educa al rispetto e alla considerazione del patrimonio artistico.

2.2. Classe prima

2.2.1. Finalità formative

Affinare le capacità di prefigurazione e rappresentazione di oggetti semplici e sviluppare le competenze di base nel disegno dal vero e in quello tecnico.

Sensibilizzare alla natura della percezione visiva e al ruolo attivo che occorre assumere nell'osservazione delle immagini.

2.2.2. Obiettivi essenziali

Rappresentare (con il disegno lineare e con gli schizzi) le giuste proporzioni e le strutture di oggetti, figure umane, paesaggi e riproduzioni di opere d'arte. Saper utilizzare i tre sistemi di rappresentazione del disegno tecnico (proiezione ortogonale, assonometria, prospettiva). Saper leggere un'architettura. Conoscere le caratteristiche e le possibilità espressive di alcune tecniche artistiche. Applicare con competenza la teoria del colore. Saper produrre immagini personali (solo disegnate o colorate) con consapevolezza del ruolo comunicativo ed espressivo degli elementi linguistici utilizzati.

2.2.3. Referenti disciplinari

Il disegno lineare: analisi, osservazione e rappresentazione della realtà.

La struttura delle forme.

Il disegno tecnico: introduzione alle proiezioni ortogonali, alle assonometrie e alla prospettiva.

Il linguaggio dell'architettura: materiali, codici visivi e funzioni di un'opera.

Lo spazio prospettico nella storia dell'arte.

La teoria e la pratica del colore.

Gli elementi costitutivi del linguaggio visivo: linea, superficie, volume, spazio, luce-ombra, colore, staticità-dinamismo, composizione.

Confronti, per gli esiti espressivi, tra alcune tecniche del disegno artistico: matite, carboncino, pastelli, inchiostro, acquerello, tempera, incisione e stampa, fotografia.

2.2.4. Modalità d'insegnamento

Utilizzazione di modelli, manuali, dispense, disegni d'architettura e progetti semplici, esercizi sui sistemi di rappresentazione e sul colore, adozione di mezzi audiovisivi, analisi di opere d'arte dal vivo (quanto vi è la possibilità) o tramite loro riproduzioni, lavori di ricerca e di sperimentazione. Alle lezioni teoriche si alternano le applicazioni pratiche gestite dagli allievi con l'assistenza dell'insegnante.

2.2.5. Modalità di valutazione

La valutazione è basata sia sulla qualità delle produzioni degli allievi (saper fare – abilità realizzative), sia sulla loro capacità di lettura delle strutture formali di opere scelte nell'ambito degli argomenti trattati in classe (sapere – conoscenze teoriche). Verranno pure considerati l'atteggiamento verso la disciplina, ossia l'interesse, la partecipazione attiva durante le lezioni, la sensibilità verso le arti, lo spirito creativo e l'ottimismo nella sperimentazione.

2.3. Classe seconda

2.3.1. Finalità formative

Introdurre alla conoscenza di opere significative delle arti visive del '900, sia tramite letture e analisi delle loro strutture formali, sia mediante esercizi di produzione stimolanti l'immaginazione e la capacità tecnico-espressiva. Sviluppare il pensiero visivo e la consapevolezza del ruolo dell'immagine nelle moderne comunicazioni. Educare al rispetto e alla considerazione del patrimonio artistico.

2.3.2. Obiettivi essenziali e obiettivi finali

Osservare e riconoscere criticamente, per poi cercare di attuarle in elaborati personali, le qualità formali e tecniche più caratterizzanti di opere significative delle avanguardie pittoriche del '900.

Saper utilizzare strumenti e potenzialità comunicative di almeno due delle tecniche visive: scultura, incisione, stampa, fotografia, grafica computerizzata, pubblicità e cinema (con videocamera). Assumere un atteggiamento aperto e curioso nei confronti delle arti visive e coltivare il piacere della fruizione artistica quale arricchimento della propria cultura.

2.3.3. Referenti disciplinari

La natura e il ruolo della percezione visiva nella comprensione del significato di un'immagine.

Le principali correnti artistiche che si riferiscono alle avanguardie del '900: impressionismo, espressionismo, cubismo, futurismo, astrattismo, surrealismo, informale, pop art.

I materiali, i codici visivi, le funzioni dei linguaggi di due delle sette arti visive [scultura, incisione, stampa, fotografia, grafica computerizzata, pubblicità e cinema (con videocamera)]: loro specificità e complementarità. Problematiche relative alla comunicazione visiva (contenuto e forma, molteplicità di messaggi, incidenze nelle comunicazioni sociali).

2.3.4. Modalità d'insegnamento

Utilizzazione di modelli, manuali, dispense, esercitazioni in classe, audiovisivi.

Alle letture-analisi di «testi visivi» e relative applicazioni in classe, guidate dall'insegnante, verranno alternate le ricerche di produzione espressiva degli allievi.

Visita a mostre o eventi degni di interesse ai fini della materia insegnata.

2.3.5. Modalità di valutazione

La valutazione è basata sia sulla qualità delle produzioni degli allievi (saper fare – abilità realizzative), sia sulla loro capacità di lettura delle strutture formali di opere scelte nell'ambito degli argomenti trattati in classe (sapere – conoscenze teoriche). Perciò le prove (nelle forme di contributi orali durante le lezioni e di elaborati degli allievi) saranno diversificate in modo da permettere una valutazione equilibrata delle competenze critico-fruitive (evidenzianti lo studio, le conoscenze teoriche e le facoltà percettive) e delle competenze produttive (evidenzianti l'acquisizione di adeguati metodi di lavoro, l'abilità tecnica, la qualità espressiva e creativa). Verranno pure considerati l'atteggiamento verso la disciplina, ossia l'interesse, la partecipazione attiva durante le lezioni, la sensibilità verso le arti, lo spirito creativo e l'ottimismo nella sperimentazione.

2.3.6. Collegamenti interdisciplinari

Saranno specialmente cercati e sostenuti i collegamenti con le discipline introduzione alla storia dell'arte, musica e italiano.