

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO DI ARTE E IMMAGINE

SCUOLA PRIMARIA

PERCHÉ SI STUDIA ARTE E IMMAGINE

La disciplina di arte e immagine accompagna gli alunni durante tutto il primo ciclo scolastico, favorendo lo sviluppo della creatività, dell'espressività e della sensibilità estetica. Attraverso lo studio dell'arte e la pratica laboratoriale, gli studenti imparano a conoscere il patrimonio culturale e a utilizzare diversi linguaggi visivi per esprimere idee ed emozioni. La storia dell'arte aiuta a comprendere come le diverse civiltà abbiano rappresentato valori e identità attraverso opere, immagini e architetture, educando anche al rispetto e alla tutela del patrimonio artistico. Allo stesso tempo, le attività pratiche, come disegno, modellazione, fotografia e strumenti digitali, sviluppano capacità tecniche, manualità e autonomia espressiva. La disciplina promuove inoltre metodologie attive e interdisciplinari, come visite ai musei, laboratori e osservazione diretta delle opere, stimolando il confronto tra culture diverse e l'uso consapevole delle tecnologie. Grande importanza viene data anche alla lettura critica delle immagini e dei linguaggi visivi contemporanei, come cinema, pubblicità e videogiochi, per sviluppare senso critico e consapevolezza comunicativa. In sintesi, arte e immagine contribuisce alla crescita cognitiva, emotiva e culturale degli studenti, valorizzando le inclinazioni personali e formando cittadini più consapevoli e creativi.

Competenze attese al termine della classe quinta

- *Espressività/Produzione*. Esprimere emozioni, idee personali e creatività attraverso la creazione di elaborati (es. disegni, collage ispirati a un dipinto o a un fregio locale) e l'applicazione di tecniche semplici (es. chiaro-scuro, prospettiva intuitiva), offrendo risposte personali ai compiti proposti in laboratori inclusivi che accolgano diversi stili di apprendimento, valutandone poi l'efficacia comunicativa.
- *Comunicazione*. Esprimere il proprio mondo e la propria identità attraverso un linguaggio visivo che sappia integrare forme simboliche e metaforiche, arricchito dalla conoscenza dell'arte tradizionale e contemporanea, per promuovere la consapevolezza di sé attraverso l'espressione personale.
- *Osservazione/Lettura*. Osservare e commentare testi visivi, sia propriamente artistici sia appartenenti alla cultura visiva quotidiana (es. dipinti, video), individuandone significati di base (es. emozioni) e aspetti formali (es. equilibrio, ritmo), usando il codice comunicativo (es. colori caldi per emozioni, inquadrature per narrazione); esplorare semplici contesti delle opere (es. chi le ha create, in che periodo), collegandole al proprio vissuto attraverso riflessioni personali.
- *Analisi/Interpretazione/Comprensione*. Riconoscere il contesto storico-culturale, collegandolo al proprio vissuto, osservando opere, in particolare locali (es. un monumento o una scultura); confrontare opere artistiche di culture diverse (es. un dipinto italiano e un mandala orientale) per sviluppare il rispetto e la valorizzazione della diversità culturale, applicando semplici criteri di analisi critica; riconoscere il valore dei beni artistici e l'importanza di rispettarli, sviluppando un approccio consapevole alla loro tutela.

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA	CONOSCENZE DECLINATE PER CLASSE
Espressività/Produzione - Sperimentare la calligrafia di base (es. corsivo italiano) attraverso esercizi di motricità fine (es. tracciamento di lettere singole con pennarelli a punta calligrafica), per sviluppare un segno fluido e leggibile, integrando semplici motivi decorativi ispirati al patrimonio locale o a tradizioni diverse. - Sperimentare tecniche di base (es. pastelli, tempera, collage) e materiali plastici (es. pasta di sale, plastiline) per creare piccoli elaborati. - Disegnare forme semplici umane, animali, vegetali ed architettoniche (es. archi, colonne), anche fantastiche, per rappresentare oggetti o storie, con tratti definiti. - Esercitare abilità manuali di base, come l'impugnatura della matita, per tracciare segni chiari e leggibili, in contesti inclusivi. - Creare elaborati ispirandosi a opere artistiche locali, per coltivare la propria originalità attraverso tecniche semplici promuovendo consapevolezza storica ed identitaria. - Assemblare o integrare negli elaborati piccoli oggetti, anche personali, per realizzare composizioni estetiche o narrative, descrittive o fantastiche. - Utilizzare app di disegno accessibili o fotocamere di tablet per creare immagini statiche, animazioni in stop-motion o brevi video, integrando materiali analogici (es. disegni, modellazioni) per progetti narrativi che reinterpretano opere d'arte o patrimoni locali.	CLASSE 1 - Utilizzo di una corretta impugnatura. ob. 4 - Elementi di calligrafia di base (es. stampato maiuscolo, proporzioni delle lettere, fluidità del segno, pressione del tratto), attraverso esercizi di motricità fine integrando semplici motivi decorativi di vario tipo. - Elementi formali base (es. colori primari e secondari, forme, soggetti) prendendo spunto da opere artistiche e albi illustrati (disegno, pittura). - Basi del disegno (linee, proporzioni, spazi, linee di contorno, campiture di colore; motivi decorativi e calligrafici). - Tecniche artistiche semplici: pittura (es. acquerello o tempera su carta), pastelli (es. matite colorate, pastelli a cera per campiture, colori a olio), collage (es. con carta colorata o ritagli di immagini esistenti, e colla vinilica). - Modellazione (es. argilla, plastilina per forme tridimensionali). - Assemblaggi (es. con materiali di recupero o piccoli oggetti, anche personali). - Sperimentare motivi decorativi (es. ispirati a Kandinsky, Depero,...) per dettagli strutturati negli elaborati, in laboratori inclusivi... CLASSE 2 - Utilizzo di una corretta impugnatura. - Elementi di calligrafia di base (es. corsivo italiano, proporzioni delle lettere, fluidità del segno, pressione del tratto), attraverso esercizi di motricità fine integrando semplici motivi decorativi di vario tipo. - Elementi formali base (es. colori primari e secondari, forme, soggetti) prendendo spunto da opere artistiche e albi illustrati (disegno, pittura). - Basi del disegno (linee, proporzioni, spazi, linee di contorno, campiture di colore; motivi decorativi e calligrafici). - Tecniche artistiche semplici: pittura (es. acquerello o tempera su carta e/o tela), pastelli (es. matite colorate, pastelli a cera per campiture, colori a olio), collage (es. con carta colorata o ritagli di immagini esistenti, stoffa e colla vinilica).

Comunicazione • Usare colori, linee, forme e materiali per esprimere emozioni, idee personali e racconti, anche ispirandosi a immagini e registri espressivi desunti dall'arte, promuovendo così l'originalità dell'espressione personale.	• Modellazione (es. argilla o plastilina, soft clay per forme tridimensionali). • Assemblaggi (es. con materiali di recupero o piccoli oggetti, anche personali). • Sperimentare motivi decorativi (es. ispirati a Kandinsky, Depero,..) per dettagli strutturati negli elaborati, in laboratori inclusivi.....
Osservazione/Lettura • Riconoscere semplici testi visivi e audiovisivi (es. dipinti, illustrazioni, cartoni animati), descrivendone gli elementi compositivi e formali principali (es. colori, forme, effetti di luce e ombra) e il contesto di base (es. cosa rappresentano, chi li ha creati), individuandone il codice comunicativo essenziale (es. colori per emozioni, forme per azioni). • Osservare un semplice oggetto illuminato da una singola fonte di luce (es. lampadina, sole) individuandone le principali ombre proprie e portate (riferendosi ad esempio al sole presente nel disegno spontaneo per introdurre alla percezione visiva del chiaroscuro). • Analizzare un dipinto, un'illustrazione o un cartone animato per descriverne elementi, colori e forme, individuandone il contesto espressivo e narrativo. Analisi/Interpretazione/Comprensione • Identificare opere o oggetti artistici e artigianali del proprio ambiente o di altre culture, nominandone le caratteristiche principali.	CLASSE 3 • Basi del disegno (linee, proporzioni, spazi, equilibrio, prospettiva semplice; • Sperimentare motivi decorativi (es. ispirati a Kandinsky, Depero) per dettagli strutturati negli elaborati, in laboratori inclusivi..... • Basi del disegno (linee, proporzioni, spazi, linee di contorno, campiture di colore; motivi decorativi e calligrafici). • Elementi formali base (es. colori primari e secondari, complementari teoria del colore, cerchio di Itten) • Tecniche artistiche semplici: pittura (es. acquerello o tempera su carta e/o tela), pastelli (es. matite colorate, pastelli a cera per campiture, colori a olio), collage (es. con carta colorata o ritagli di immagini esistenti, stoffa e colla vinilica).ob.2-9 • Modellazione (es. argilla o plastilina per forme tridimensionali). • Assemblaggi (es. con materiali di recupero o piccoli oggetti, anche personali).

OBIETTIVI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA	CONOSCENZE DECLINATE PER CLASSE
Espressività/Produzione • Creare brevi testi in corsivo italiano (es. poesie, proverbi) con accenti estetici, utilizzando tecniche miste	CLASSE 4 Elementi formali base (es. colori, forme, soggetti) di opere artistiche e altri testi figurativi, costruttivi e audiovisivi (es.

(es. acquerello, collage) e strumenti digitali (es. app di disegno), per esprimere narrazioni ed emozioni, valorizzando il confronto con calligrafie di altre culture. • Usare il disegno (es. schizzi a matita per rappresentare un oggetto reale), la modellazione (es. creare una forma con argilla, seguendo un modello semplice) e la fotografia (es. scattare una foto con tablet e modificarla con un'app gratuita) per rappresentare il reale o il fantastico in modo personale (realistico o simbolico); utilizzare strumenti digitali accessibili (es. app per foto e video) per creare immagini statiche o in movimento, anche riutilizzando o assemblando materiali figurativi esistenti. • Applicare tecniche grafiche, pittoriche, plastiche e l'uso di strumenti digitali accessibili per elaborati creativi usando il chiaroscuro per rappresentare ombre proprie e portate, definendo la linea del contorno nel disegno e applicando il colore degradante nella pittura, dimostrando consapevolezza formale. • Introdurre prospettiva semplice (es. piani di profondità, sovrapposizioni) e chiaroscuro di base per volumi. • Sperimentare motivi decorativi (es. ispirati a Kandinsky, Depero) per dettagli strutturati negli elaborati, in laboratori inclusivi. • Creare elaborati (es. un disegno, un collage o una composizione plastica o oggettuale) ispirato a opere locali (es. un dipinto o un fregio decorativo locale) per esprimere emozioni, idee o racconti, anche attraverso tecniche miste. Comunicazione • Integrare simboli e metafore nel proprio linguaggio visivo, anche ispirandosi all'arte vista (es. arte surrealista o fantastica), rafforzando narrativamente l'identità personale. Osservazione/Lettura	disegno, pittura, scultura, architettura, fotografia, cinema, video) Basi del disegno (linee di contorno, campiture di colore, luci e ombre; motivi decorativi e calligrafici). Osservare e saper commentare testi visivi (es. dipinti, video), individuandone significati di base (es. emozioni) e aspetti formali (es. equilibrio, ritmo), individuando e sapendo usare il codice comunicativo (es. linee morbide per fluidità, inquadrature per narrazione). stimolare lo spirito di osservazione guardando attentamente l'opera d'arte originale. Cercare di imitare e replicare le sfumature, i colori esatti e le linee geometriche usate dall'artista. CLASSE 5 Elementi formali base (es. colori, forme, soggetti) di opere artistiche e altri testi figurativi, costruttivi e audiovisivi (es. disegno, pittura, scultura, architettura, fotografia, cinema, video). Basi del disegno (linee di contorno, campiture di colore, luci e ombre; motivi decorativi e calligrafici). Osservare e saper commentare testi visivi (es. dipinti, video), individuandone significati di base (es. emozioni) e aspetti formali (es. equilibrio, ritmo), individuando e sapendo usare il codice comunicativo (es. linee morbide per fluidità, inquadrature per narrazione). Tecniche artistiche semplici: pittura (es. acquerello o tempera su carta e/o su tela), pastelli (es. matite colorate, pastelli a cera per campiture), collage (es. con carta colorata o ritagli di immagini esistenti, stoffa e colla vinilica) Assemblaggi. Realizzazione di paesaggi utilizzando la prospettiva semplice o i piani di profondità Cenni su movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali e stili storici antichi (es. gotico, rosoni delle cattedrali), barocchi (es. luce e ombra nei dipinti di Caravaggio) e moderni (es. cubismo, forme geometriche di
--	---

• Osservare e saper commentare testi visivi (es. dipinti, video), individuandone significati di base (es. emozioni) e aspetti formali (es. equilibrio, ritmo), individuando e sapendo usare il codice comunicativo (es. linee morbide per fluidità, inquadrature per narrazione). • Esplorare e comprendere semplici contesti delle opere (es. chi le ha create, in che periodo), collegandone gli elementi al proprio vissuto. • Riconoscere luci e ombre base, nelle immagini osservate; comprendere le regole grammaticali e sintattiche di base del linguaggio audiovisivo (es. inquadrature, montaggio, elementi sonori e musicali). • Commentare un'opera (es. un dipinto rinascimentale o una sequenza filmica) per individuarne il contesto storico-culturale. Analisi/Interpretazione/Comprensione • Collegare opere del proprio territorio a temi di altre culture, con semplici confronti, dimostrando elementari capacità interpretative.	Severini...).a seguito di visite di istruzione
--	---

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCHÉ SI STUDIA ARTE E IMMAGINE

L'insegnamento di arte e immagine è una parte fondamentale del percorso scolastico, perché accompagna lo sviluppo naturale di bambini e ragazzi. Questa disciplina, insieme alla musica, appartiene ai saperi estetici e si distingue perché utilizza un linguaggio universale fatto di immagini, capace di esprimere emozioni, idee e culture attraverso la creatività e la tecnica.

I saperi estetici si differenziano da quelli scientifici e logici perché non si basano solo sulla razionalità, ma anche su simboli, metafore ed elementi emotivi e immaginativi. Grazie all'arte, infatti, è possibile esprimere aspetti profondi dell'esperienza umana che spesso non riescono a essere comunicati con le parole.

Un aspetto centrale della disciplina è lo studio della storia dell'arte, che permette di comprendere come l'uomo, nel tempo, abbia rappresentato il mondo e costruito una memoria collettiva fatta di valori, idee e sentimenti. In questo modo gli studenti imparano anche a conoscere e tutelare il patrimonio artistico, in particolare quello italiano, che è molto ricco e importante.

Ogni opera d'arte presenta due dimensioni: una legata al contesto storico e culturale in cui è stata realizzata (forme, stili e significati) e una più creativa e simbolica, legata al linguaggio delle immagini. Per questo motivo la scuola combina lo studio teorico con la pratica artistica, attraverso laboratori che sviluppano sia le competenze tecniche sia la capacità espressiva.

L'insegnamento utilizza metodologie attive, come l'osservazione diretta delle opere, visite a musei e confronto tra culture diverse, favorendo così una cittadinanza attiva e consapevole. Inoltre integra strumenti tradizionali (come disegno e pittura) con quelli digitali (fotografia, video, app), mantenendo un equilibrio tra manualità e tecnologia.

Grande importanza viene data anche ad attività pratiche come il disegno che aiuta a sviluppare la motricità fine, la concentrazione e l'espressione personale. Questa attività, soprattutto se svolta in ambienti inclusivi, permette a ogni studente di valorizzare le proprie capacità e il proprio stile. L'arte aiuta anche a comprendere il mondo contemporaneo, insegnando a leggere in modo critico le immagini della cultura di massa, come pubblicità, cinema o videogiochi, evitando di subire passivamente stereotipi e messaggi.

In sintesi, l'insegnamento di arte e immagine ha lo scopo di sviluppare la creatività e le capacità espressive, fornire competenze tecniche, far conoscere la storia e il patrimonio culturale, stimolare il pensiero critico e contribuire alla formazione di cittadini consapevoli, capaci di comprendere e comunicare attraverso le immagini.

Competenze attese al termine della classe terza

– *Espressività/Produzione*. Applicare conoscenze e tecniche artistiche di base (es. prospettiva centrale, chiaroscuro, teoria dei colori) in modo consapevole, creando progetti visivi e audiovisivi (digitali o tradizionali) ben strutturati, integrando altre discipline in laboratori inclusivi con tecniche specifiche, miste o digitali scelte consapevolmente.

– *Comunicazione*. Usare l'arte per descrivere la realtà e raccontare esperienze impressioni, esprimere idee personali complesse con un pensiero creativo autonomo, valorizzando l'autonomia espressiva.

– *Osservazione/Lettura*. Leggere testi visivi e audiovisivi complessi (es. dipinto rinascimentale, sequenza filmica), riconoscendone significati espliciti e impliciti, collegandoli a contesti storici e culturali attraverso un'analisi guidata che intreccia osservazione, dimensione tecnica e narrazione, analizzandone il codice comunicativo (es. prospettiva per profondità, montaggio per narrazione). Analizzare opere d'arte e testi visivi (es. dipinti rinascimentali, sequenze filmiche) come testi storici, utilizzando cenni di iconografia per decodificarne i simboli, registrando riflessioni in diari visivi che integrano tecnica, emozione e contesto culturale.

– *Analisi/Interpretazione/Comprensione*. Riconoscere e confrontare linguaggi artistici

differenti (es. un'icona bizantina con un dipinto contemporaneo) come strumento di dialogo interculturale, collegando opere artistiche a contesti storici e culturali, anche di altre tradizioni, valorizzandone il ruolo come fonti storiche.

Obiettivi specifici di apprendimento al termine della classe terza

Espressività/Produzione

– Disegnare dal vero soggetti realistici (es. elementi vegetali come una foglia, oggetti

semplici come un vaso) con tecniche tradizionali (es. matite o carboncino), attraverso esercizi propedeutici graduali; modellare a tuttotondo con materiali come argilla; realizzare elaborati complessi con tecniche diverse (es. acrilici e carta ritagliata in un collage narrativo), fotografiche (es. scattare e modificare immagini con app gratuite) o digitali (es. creare un breve video ispirato a un dipinto moderno), anche usando materiali di recupero (es. cartone, tessuti, piccoli oggetti personali).

– Creare composizioni e assemblaggi personali bilanciando elementi decorativi, figurativi e iconici; sperimentare tecniche tradizionali e digitali (es. studiare proporzioni architettoniche tramite schizzi o modelli digitali) per progetti anche narrativi.

– Creare un progetto audiovisivo ispirato a un monumento o un’architettura locali, per sviluppare contemporaneamente consapevolezza storica, espressività e tecnica.

Comunicazione

– Esprimere idee personali attraverso progetti visivi strutturati; usare il linguaggio visivo per comunicare emozioni complesse.

– Descrivere la realtà e raccontare esperienze attraverso un codice visivo consapevole; integrare testi e immagini per messaggi chiari e creativi, valorizzandone l’autonomia espressiva.

Osservazione/Lettura

– Leggere un’opera d’arte come un testo storico (es. un dipinto rinascimentale, un film), descrivendone stile, significato e aspetti formali (es. equilibrio, composizione, sceneggiatura), cogliendone il contesto culturale e il codice comunicativo (es. prospettiva per profondità, montaggio per narrazione).

– Riconoscere tecniche e materiali usati in opere storiche e contemporanee; leggere testi visivi, inclusi audio-visivi, identificandone il contesto d’uso (es. narrazione, comunicazione).

Analisi/Interpretazione/Comprensione

– Analizzare un testo visivo (es. dipinto rinascimentale, video contemporaneo) per il suo contesto storico, per rafforzarne la comprensione e arricchire i propri linguaggi espressivi.

– Confrontare opere di culture diverse, individuando temi comuni o ricorrenti.

– Interpretare il significato simbolico di opere in base al contesto storico e ad elementi iconici ed iconografici.

Stili e periodi della storia dell’arte	Conoscenze classe prima	Caratteristiche fondamentali di arte egizia, greca, romana e medievale.
	Conoscenze classe seconda	Caratteristiche fondamentali del Gotico, Rinascimento (prospettiva, centralità dell’uomo, equilibrio) e Barocco (dinamismo, teatralità).
	Conoscenze classe terza	Caratteristiche fondamentali dei movimenti artistici del primo e secondo ottocento, delle Avanguardie artistiche del primo novecento e cenni dell’arte contemporanea.

Contesti interculturali	Conoscenze classe prima	Comprende che l'arte riflette la cultura di un popolo.
	Conoscenze classe seconda	Comprendere che l'arte risponde a esigenze culturali e sociali del proprio tempo.
	Conoscenze classe terza	Arte come linguaggio globale e dialogo tra culture.
Cenni di iconologia e simbolismo	Conoscenze classe prima	Riconoscere i, simbolici e gli attributi dei santi.
	Conoscenze classe seconda	Riconoscere simboli e comprendere il loro significato nel contesto storico.
	Conoscenze classe terza	Lettura iconologica consapevole: interpretazione simbolica e culturale in relazione al contesto storico.
Correnti estetiche occidentali	Conoscenze classe prima	Evoluzione dall'arte preistorica ai primi elementi medioevali
	Conoscenze classe seconda	Centralità del Rinascimento come modello culturale europeo.
	Conoscenze classe terza	Riconoscere differenze tra arte figurativa, astratta e concettuale.
Astrattismo e influenze culturali	Conoscenze classe prima	Comprendere che una immagine può non rappresentare la realtà.
	Conoscenze classe seconda	Comprendere la differenza tra rappresentazione realistica decorativa/astratta.
	Conoscenze classe terza	Approfondimento con riferimento a Vasilij Kandinskij e alla Bauhaus.
Tecniche artistiche	Conoscenze classe prima	Utilizzare correttamente tecniche e materiali di base.
	Conoscenze classe seconda	Chiaroscuro con matite di diversa durezza; proporzioni; prospettiva intuitiva; tecniche miste.
	Conoscenze classe terza	Applicare in modo consapevole tecniche tradizionali e digitali.
Disegno realistico dal vero	Conoscenze classe prima	Rappresentare forme semplici in modo proporzionato.
	Conoscenze classe seconda	Rappresentare oggetti e figure con proporzioni corrette.
	Conoscenze classe terza	Rappresentare oggetti e figure con sufficiente autonomia e correttezza proporzionale.
Proporzioni corporee e movimento	Conoscenze classe prima	Schema base della figura umana e animale.
	Conoscenze classe seconda	Disegnare una figura proporzionata in posizione statica o dinamica semplice.
	Conoscenze classe terza	Rappresentare la figura in modo proporzionato e dinamico.
Strumenti artistici	Conoscenze classe prima	Uso corretto di matite, pennelli, pennarelli, strumenti base.
	Conoscenze classe seconda	Usare correttamente strumenti e materiali in autonomia guidata.
	Conoscenze classe terza	Utilizzare correttamente strumenti diversi in funzione del progetto.

Teoria del colore	Conoscenze classe prima	Colori primari, secondari e prime mescolanze.
	Conoscenze classe seconda	Il colore come elemento espressivo e simbolico.
	Conoscenze classe terza	Funzione espressiva del colore nelle Avanguardie; contrasti e armonie avanzate.
Composizione	Conoscenze classe prima	Disporre correttamente gli elementi nello spazio del foglio.
	Conoscenze classe seconda	Organizzare gli elementi in modo equilibrato e coerente.
	Conoscenze classe terza	Organizzare lo spazio in modo coerente con l'intento espressivo.
Materiali artistici ed evoluzione	Conoscenze classe prima	Conoscere correttamente i principali materiali utilizzati.
	Conoscenze classe seconda	Comprendere che materiali diversi producono effetti diversi.
	Conoscenze classe terza	Comprendere che materiali e tecniche influenzano il risultato espressivo.
Architettura	Conoscenze classe prima	Riconoscere un monumento del territorio e la sua funzione.
	Conoscenze classe seconda	Riconoscere elementi distintivi di un edificio medioevale e rinascimentale.
	Conoscenze classe terza	Riconoscere elementi essenziali dell'architettura moderna e contemporanea.