

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO 'ARISTOFANE'

Anno scolastico 2024-2025

Programmazione del Dipartimento di Storia dell'arte e Discipline pittoriche

Chiara Bertini, Carmela Cersosimo, Paola Formato, Francesco Nigro, Cecilia Pisoni, Sara Tuscano
,Responsabile del Dipartimento: Chiara Bertini

Premessa

Quanto segue è il risultato di una riflessione dell'intero Dipartimento sull'esperienza didattica in entrambi gli indirizzi del liceo, alla luce del continuo mutamento della realtà in cui si trova ad operare la scuola dal punto di vista sociale, tecnologico e soprattutto culturale. In questo documento si vuole tener conto, in particolare, del nuovo ruolo che la scuola è chiamata a ricoprire e che emerge soprattutto delle indicazioni delle Linee guida per l'orientamento (DM 328/2022) e cioè la necessità di operare 'il riconoscimento dei talenti e delle eccellenze di ogni studente, affinché si sviluppi la consapevolezza identitaria di ognuno con il conseguimento del successo formativo anche attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi dell'istruzione' (art. 4).

Come raccomandato nel succitato DM l'attività didattica in ottica orientativa dovrà 'essere organizzata a partire dalle esperienze degli studenti, con il superamento della sola dimensione trasmissiva delle conoscenze e con la valorizzazione della **didattica laboratoriale, di tempi e spazi flessibili**'. Scopo della didattica è dunque 'fare sintesi unitaria, riflessiva e interdisciplinare dell'esperienza scolastica e formativa, in vista della costruzione in itinere del personale progetto di vita culturale'.

D'altra parte la natura stessa delle discipline che costituiscono il Dipartimento ha di per sé la vocazione alla valorizzazione della creatività degli studenti e si presta particolarmente a una visione unitaria e interdisciplinare dell'esperienza didattica, nonché all'utilizzo del digitale come uno degli strumenti utili a far emergere tale creatività.

Inoltre, in accordo con le direttive del già citato DM 328/2022, il Dipartimento auspica che possa essere riattivata con regolarità l'attività di un laboratorio di pittura e arti applicate e che le cospicue tracce dei lavori presenti in molti ambienti del liceo, possano costituire un patrimonio da cui partire per nuove esperienze creative. Le nuove generazioni possono così essere educate al fine del riconoscimento della creatività presente sia nell'opera di gruppi di studenti, sia in alcuni capolavori d'arte riprodotti. Possono approfondire gli aspetti culturali, sociali, politici ecc., cui quei lavori rimandano e che potranno essere recuperati nelle ore di supplenza e in quelle dedicate all'Orientamento in entrata.

Il Dipartimento non trascura, però, di mantenere viva l'attenzione degli studenti sulla specificità degli oggetti o delle opere d'arte, sui manufatti architettonici o sugli insiemi urbanistici, sui siti archeologici o sui musei d'arte antica, medievale, moderna o contemporanea: al fine di perseguire questi obiettivi si propone di dare nuovo valore alle visite culturali che rispondono inoltre all'esigenza di rendere operativa la finalità educativa della tutela del patrimonio, in accordo con i programmi di Educazione civica. Le ore destinate al potenziamento dovrebbero consolidare questa buona pratica.

CLIL

Pur ritenendo importante, considerato il carattere sovranazionale delle discipline in questione, l'impiego per la comunicazione e lo studio di lingue straniere, della modalità CLIL, anche quest'anno il Dipartimento si riserva la possibilità di valutare nei singoli Consigli di Classe l'eventualità di effettuare tali moduli CLIL, vista la mancanza di corsi di formazione linguistica fondamentali per approfondire la conoscenza delle strutture grammaticali e sintattiche e soprattutto per sviluppare un linguaggio fluente e preciso nell'uso dei termini specifici della materia.

FORMAZIONI

Il Dipartimento si dichiara disponibile a frequentare i corsi di lingua e a partecipare alle attività del laboratorio Digital Story Telling, attivati grazie ai fondi PNRR.

PCTO

Il dipartimento auspica che nel presente anno scolastico possano essere attivati percorsi presso Musei, Istituzioni ecc. che possano far emergere i talenti spesso inespressi dei nostri studenti e come è raccomandato dal DM 328/2022.

Per quanto riguarda i progetti che da anni sono attivati dall'Istituto, il Dipartimento caldeggia anche la candidatura dei seguenti progetti:

ROMATRE: ARCHAEO TRACK: ingegneria civile ed archeologia preventiva

SAPIENZA: Il mestiere dell'archeologo

Presentazione

La presentazione dei contenuti essenziali contiene le linee generali dei programmi di ciascun anno, per entrambi gli indirizzi:

- Classico (III, IV, V C)
- Linguistico (III, IV, V L)

Alla presentazione dei contenuti essenziali fanno seguito le indicazioni delle finalità educative, degli obiettivi didattici, delle strategie per il rispettivo conseguimento, dei criteri per la verifica e per la valutazione degli standard minimi richiesti. Vengono poi indicati i saperi minimi e le competenze che si ritiene gli studenti debbano acquisire per ciascun anno.

Contenuti essenziali

Classi terze:

Metodologie di studio. Grecia, Ellenismo, Etruria, Roma, Medioevo in Europa e in Italia.

Educazione civica: Art. 9 della Costituzione ed elementi della politica della tutela.

Classi

quarte:

Tardo Medioevo in Europa e in Italia. Umanesimo e Rinascimento. Civiltà barocca e tardo-barocca.

Educazione civica: Conservazione, restauro, valorizzazione; beni culturali e paesaggistici.

Classi quinte:

Settecento neoclassico, Ottocento romantico, Realismo, Impressionismo, Postimpressionismo, Avanguardie storiche, aspetti dell'arte fra le due guerre e dopo il 1945.

Educazione civica: Normativa e compiti della tutela da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali; Legislazione internazionale (Convenzioni, accordi, Regolamenti); pubblico e privato

Finalità educative comuni a entrambi gli indirizzi

1. Far comprendere la centralità del valore della città, del territorio, delle opere, degli oggetti d'arte intesi come beni culturali
2. Fare acquisire la coscienza del ruolo dei cittadini nel rispettare e tutelare i valori ambientali, paesaggistici, architettonici, artistici, culturali (art.9 della Costituzione della Repubblica Italiana)
3. Educare a orientarsi nella città di Roma e nei luoghi oggetto di itinerari culturali

Obiettivi didattici comuni a entrambi gli indirizzi

1. Far comprendere la specificità dei linguaggi visivi
2. Fare acquisire la terminologia specifica e il linguaggio critico
3. Far conoscere lo sviluppo storico-artistico
4. Far comprendere i rapporti fra la Storia dell'arte e le altre serie storiche
5. Fare acquisire e affinare le capacità di comunicazione scritta e orale
6. Mettere in condizione gli studenti di leggere e comprendere i più significativi testi di fonti letterarie e della letteratura critica in materia (specie negli anni conclusivi dei corsi)

Obiettivi didattici propri del Liceo classico

Portare gli studenti a una comprensione profonda del valore formativo della cultura umanistica, dell'attualità dell'uso dei classici e della centralità del ruolo critico della funzione intellettuale all'interno delle discipline storico-artistiche.

Obiettivi didattici propri del Liceo linguistico

Portare gli studenti a una comprensione profonda del costante rapporto fra arte, letteratura e storia nel variare delle situazioni interne alla cultura europea e sviluppare capacità di impiego del linguaggio analitico e critico in una dimensione plurilinguistica

Strategie per il conseguimento degli obiettivi comuni a entrambi gli indirizzi

1. Introduzione e contestualizzazione storico-culturale
2. Analisi guidata delle opere o oggetti d'arte
3. Visualizzazione delle opere attraverso proiezione di immagini
4. Visite guidate integrate con la programmazione didattica
5. Visite on-line o filmati concernenti opere, siti, musei ecc.

Verifiche – tipologie comuni a entrambi gli indirizzi

Sono previste un minimo di 2 valutazioni a quadrimestre, di cui una orale

1. Colloqui orali
2. Interventi nella discussione
3. Schede di analisi / catalogazione di monumenti o di oggetti d'arte
4. Relazioni legate a temi oggetto di visite (anche virtuali)
5. Saggi brevi
6. Prove strutturate e semi-strutturate
7. Esposizioni per gruppi di lavoro
8. Lettura e commento critico di un brano di critica storico-artistica, storica o di trattatistica (specie per l'ultimo anno di corso)
9. Test di risposta a quesiti posti in relazione alla visione di filmati o allo studio di siti web indicati dal docente
10. Compiti di realtà.

Standard minimi per essere promossi alla classe successiva comuni a entrambi gli indirizzi

1. Competenza linguistico-lessicale essenziale
2. Conoscenza dei tratti essenziali dello sviluppo storico-artistico
3. Capacità di analisi dei monumenti e degli oggetti d'arte

Standard per il conseguimento di valutazioni discreto-buono comuni a entrambi gli indirizzi

1. Discreta o ampia competenza linguistico-lessicale
2. Conoscenza approfondita dello sviluppo storico-artistico
3. Capacità di analisi esauriente dei monumenti e degli oggetti d'arte

Standard per il conseguimento di valutazioni ottimo-eccellenti comuni a entrambi gli indirizzi

Oltre ai punti alla voce precedente, accompagnati da eccellenti abilità espositive, si richiede una particolare sensibilità per le tematiche storico-artistiche, vivaci attitudini per il personale arricchimento culturale e spiccate capacità di elaborazione autonoma e critica dei contenuti.

Saperi minimi Classi terze, classico e linguistico

Sviluppo storico dell'arte del mondo antico, con particolare riferimento a: gli ordini architettonici classici; nascita e sviluppo del tempio greco la statuaria dal VI al IV sec. a.C.; il problema della composizione frontonale arte nel mondo ellenistico; Roma: momenti principali dalle origini al tardo Impero, nascita dell'arte cristiana, architettura cristiana dal Paleocristiano al Romanico; Art.9 della Costituzione

Competenze

Comprendere la peculiarità dei linguaggi visivi; acquisire la terminologia specifica; leggere piante e alzati di edifici; orientarsi nella pianta di Roma antica.

Saperi minimi Classi quarte, classico e linguistico

Sviluppo storico dell'arte del mondo tardo medievale, rinascimentale e barocco, con particolare riferimento a: Il Gotico in Europa e in Italia Il rinnovamento figurativo in Italia nel Duecento e nel Trecento; Rinascimento fiorentino Classicismo e Manierismo a Firenze, Roma, Venezia Nascita e sviluppo dell'arte barocca e tardo barocca; Conservazione, restauro, valorizzazione

Competenze

Comprendere la peculiarità dei linguaggi visivi; perfezionare la terminologia specifica e critica; leggere piante e alzati di edifici, con particolare riguardo per i caratteri tipologici e costruttivi di chiese palazzi medievali, rinascimentali e barocchi; orientarsi nella lettura del tessuto urbano delle città barocche

Saperi minimi Classi quinte, classico e linguistico

Sviluppo storico dell'arte del mondo moderno-contemporaneo, con particolare riferimento a: Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Neoimpressionismo, Simbolismo, Le avanguardie storiche del primo Novecento; Normativa e compiti della tutela da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, delle Istituzioni Internazionali

Competenze

Comprendere la peculiarità dei linguaggi visivi; perfezionare la terminologia specifica e critica, leggere piante e alzati di edifici, con particolare riguardo per i caratteri tipologici e costruttivi di edifici ottocenteschi e novecenteschi; orientarsi nella lettura del tessuto urbano delle città moderne; porre in relazione poetiche e pratica artistica; sviluppare in senso interdisciplinare i principali nodi culturali della civiltà moderna e contemporanea

Griglie di valutazione

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: acquisizione dei contenuti, uso pertinente del lessico specifico, chiarezza espositiva e capacità argomentativa, capacità di operare collegamenti; capacità di riflessione personale.

TABELLA TASSONOMICA		
VALUTAZIONE	PREPARAZIONE	COMPETENZE
1	Mancanza di verifica	L'alunno rifiuta di svolgere la prova di verifica e non risponde alle sollecitazioni offerte dall'insegnante.
2 – 3	Scarsa	a) L'alunno non conosce gli argomenti trattati, commette errori concettuali; b) Ha difficoltà nei collegamenti anche elementari, evidenzia lacune nella preparazione di base. Anche se guidato, non sa orientarsi nel lavoro; c) non conosce o usa in modo improprio il lessico specifico e non è in grado di presentare i contenuti in forma coerente e comprensibile

TABELLA TASSONOMICA

VALUTAZIONE	PREPARAZIONE	COMPETENZE
4	Insufficiente	a) L'alunno conosce gli argomenti in modo approssimativo; b) fatica ad organizzare collegamenti anche semplici. Ha difficoltà ad interpretare le consegne e a svolgere la prova autonomamente. c) Il linguaggio è stentato e il lessico usato non appropriato. Le risposte non sono pertinenti.
5	Mediocre	a) L'alunno conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti proposti e, pur avendo conseguito alcune abilità, non è in grado di utilizzarle in modo autonomo anche in compiti semplici; b) il linguaggio è abbastanza corretto, ma povero, la conoscenza dei termini specifici è limitata. Anche all'acquisizione mnemonica va attribuita questa valutazione, poiché quanto appreso non consente il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti; c) non riesce ad esprimere in modo chiaro i concetti.
6	Sufficiente	a) L'alunno conosce gli argomenti fondamentali in modo non approfondito; sa rispondere a domande di media difficoltà anche se con lentezza e con qualche incertezza; b) riesce a fornire autonomamente spiegazioni elementari ma corrette; c) ha qualche difficoltà espressiva ma riesce a presentare il suo pensiero in forma comprensibile, mostrando di saper distinguere termini e concetti specifici.
7	Discreta	a) L'alunno conosce i contenuti in modo accurato e dimostra di sapersi orientare. Riesce a fornire autonomamente spiegazioni corrette; b) sa usare contenuti e metodi già proposti anche in una situazione nuova; c) si esprime in modo appropriato e corretto, distingue con precisione i concetti e sa usare con proprietà la terminologia specifica .
8	Buona	a) L'alunno conosce i contenuti in modo approfondito e sistematico; b) dimostra di saperli collegare fra loro e di saperli riutilizzare in contesti già discretamente complessi. E' in grado di muoversi con autonomia e in forma già critica; c) si esprime in modo puntuale e corretto, usa con sicurezza concetti e termini, sa presentare i contenuti con fluidità.
9	Ottima	a) L'alunno possiede gli strumenti e i metodi della disciplina; b) arricchisce i contenuti con riflessioni personali e collegamenti interdisciplinari. Usa in modo appropriato e critico le proprie conoscenze, costruendo percorsi autonomi; lavora elaborando nuove strategie; c) si esprime con proprietà e fluidità, appare sicuro e disinvolto nelle argomentazioni , sa riutilizzare un lessico

		ricco e articolato in contesti nuovi.
--	--	---------------------------------------

TABELLA TASSONOMICA		
VALUTAZIONE	PREPARAZIONE	COMPETENZE
10	Eccellente	Le abilità acquisite dall'alunno sono le stesse della valutazione precedente. L'alunno elabora, approfondisce e ricollega gli argomenti con particolare autonomia di giudizio, con originalità e personale apporto critico; manifesta interessi culturali diffusi.

*Nella presente tabella per prova si intende una qualunque prova scritta, orale o pratica

Laboratorio di Pittura

Istituito nel 2016-17, il Laboratorio di Pittura Murale ha utilizzato le ore di potenziamento, concesse al nostro Liceo, per promuovere attività sia collettive, legate a progetti promossi dalla scuola, sia individuali, indirizzate a favorire la dimensione creativa di singoli studenti.

Le attività si sono svolte sia in orario curriculare, come ore di supplenza organizzate per piccoli gruppi, sia in orario extra-curriculare, per permettere di attuare progetti come: "La Scuola adotta un Monumento", "Il Fiore del Partigiano", "Jane Goodall" ecc. Il ruolo sociale e didattico, di prevenzione alla dispersione scolastica di alcune di queste iniziative e di **indirizzo alla scoperta della propria vocazione o dei propri interessi**, è chiaro: promuovere la possibilità di lavori in équipe, disciplinati da ruoli, rispetto di regole, tempi, ecc., e sollecitare al tempo stesso negli alunni il riconoscimento delle proprie qualità creative e tecniche, non favorito dai programmi curricolari del Liceo.

Il Laboratorio ha prodotto negli anni murali su svariati temi, sia inerenti le discipline classiche e linguistiche, sia indirizzati a fissare o sviluppare tematiche su argomenti di carattere filosofico o scientifico, o di attualità sociale o politico-culturale, sia, infine, volti ad alimentare il più autonomo filone della creatività individuale. Una sintesi del lavoro svolto è presentato nel volumetto, uscito nel 2019 a cura del Dipartimento, dal titolo I murali e le scritte della scuola, "uno spiraglio nelle crepe", reperibile presso la Vicepresidenza.

Alla luce delle nuove indicazioni delle Linee guida per l'Orientamento il Laboratorio acquisisce un ruolo centrale (v. progetti).

Suggerimenti tematici (supplenze)

I temi di seguito elencati si intendono come semplici suggerimenti, senza alcun vincolo programmatico. Ogni docente sarà libero di proporre alternative a propria scelta. Si è operata una distinzione tra il biennio e i tre anni successivi con il presupposto che per la prima fascia di età, priva di Arte nell'insegnamento curricolare, sarà opportuno favorire una progressiva familiarità degli studenti con argomenti svincolati da un coerente sviluppo storico, mentre per il triennio sarà possibile una qualche corrispondenza con le tematiche svolte dai programmi curricolari secondo gli approfondimenti suggeriti. Ciò non toglie che gli argomenti del primo, come del secondo blocco, possano essere sviluppati in qualsiasi momento del quinquennio.

Biennio

I TANTI VOLTI DI ROMA

- Art. 9 della Costituzione.
- I siti UNESCO patrimonio dell'umanità e le minacce alla loro stessa sussistenza (Palmira, Leptis Magna, Ninive)
- Archeologia e città moderna: dal Mausoleo di Augusto alla teca di Meier
- Archeologia e città moderna: il Campo Marzio tra antichità e trasformazioni urbanistiche
- Largo Argentina e Crypta Balbi
- Iconografia, mito e fonti classiche nell'arte rinascimentale e barocca
- L'eredità classica nella cultura medievale, moderna e contemporanea
- La Roma dei papi tra Rinascimento e Barocco Percorsi e monumentalizzazione dell'acqua a Roma

CONSERVAZIONE, RESTAURO, VALORIZZAZIONE

- I Colli storici
- Campo Marzio
- Trastevere
- Montesacro
- Quartiere ostiense
- Il verde privato nella città dei papi
- Le ville suburbane
- Il verde pubblico nella città borghese
- Il Tevere
- Il paesaggio urbano
- I murales dell'Aristofane

III anno

ARTE CLASSICA E MEDIEVALE

- Formazione, persistenza e dissolvimento degli ideali classici
- Naturalismo e astrazione

- La prospettiva della pittura romana
- La spazialità bizantina e medievale
- Formazione e trasformazione medievale delle città di fondazione romana
- Tipologie dell'architettura classica e medievale e rispettive funzioni
- Musei d'arte antica e medievale

CONSERVAZIONE, RESTAURO, VALORIZZAZIONE

- Tecniche della scultura e della pittura
- I siti UNESCO patrimonio dell'umanità e le minacce alla loro stessa sussistenza (Palmira, Leptis Magna, Ninive)
- I murales dell'Aristofane

IV anno

ARTE RINASCIMENTALE, BAROCCA E SETTECENTESCA

- Ripresa e fissazione dei canoni classici nell'arte rinascimentale e sei-settecentesca
- Mimesi, idealizzazione, espressività, gestualità
- La prospettiva rinascimentale e lo spazio infinito, continuo e coinvolgente barocco
- La città dell'ancien régime
- Tipologie del palazzo e della villa dal Cinquecento al Settecento
- Musei d'arte rinascimentale e barocca

CONSERVAZIONE, RESTAURO, VALORIZZAZIONE

- Tecniche della scultura e della pittura
- I siti UNESCO patrimonio dell'umanità e le minacce alla loro stessa sussistenza (Palmira, Leptis Magna, Ninive)
- I murales dell'Aristofane

V anno

ARTE NEOCLASSICA, OTTOCENTESCA, NOVECENTESCA

- Neoclassicismo e accademia
- Revival ed eclettismo
- Il dissolvimento della prospettiva di tradizione rinascimentale
- La spazialità nell'arte d'avanguardia e contemporanea
- La città borghese
- La città moderna
- Architettura sperimentale e nuove funzioni della città borghese e della civiltà di massa
- Musei d'arte moderna e contemporanea

CONSERVAZIONE, RESTAURO, VALORIZZAZIONE

- Tecniche della scultura e della pittura contemporanee
- Nuove forme d'arte land art, body art, performance, videoarte, installazioni, arte e cibernetica
- I siti UNESCO patrimonio dell'umanità e le minacce alla loro stessa sussistenza (Palmira, Leptis Magna, Ninive)

- I murales dell'Aristofane

Progetti Dipartimentali

PROGETTO INTERDISCIPLINARE 'URBS'

(L'urbanistica a Roma dall'Antichità alla speculazione edilizia del Dopoguerra)

SOGGETTI PROMOTORI: i docenti di storia dell'arte

DESTINATARI: Classi del triennio classico e linguistico

ATTIVITA': uscite didattiche, presso i luoghi più significativi per lo sviluppo dell'urbanistica a Roma:

III LICEO

Dalla fondazione di Roma al Trecento:

- I centri monumentali: Foro, Campidoglio, Campo Marzio
- La città medievale: dal 'disabitato' ai quartieri popolari (Trastevere, Esquilino)

IV LICEO

La città Rinascimentale

- I palazzi e le ville (Palazzo di Venezia, Palazzo della Cancelleria, Palazzo dei Cavalieri di Malta, Palazzo Massimo, Villa Medici, Villa della Farnesina, *Villa Borghese*),
- i piani urbanistici di Sisto V (Tridente, via Sistina, ecc.)

La città barocca e tardo barocca

- Le grandi scenografie urbanistiche (piazza Navona, fontana dei Fiumi, Santa Maria della Pace, Piazza S. Ignazio, S. Maria in via Lata, S. Carlo alle Quattro Fontane, S. Andrea al Quirinale, Oratorio dei Filippini, Colonnato di S. Pietro)

V LICEO

Dall'urbanistica neoclassica a Roma capitale

- Neoclassicismo (piazza del popolo, Pincio, propilei di Villa Borghese)
- Le trasformazioni urbanistiche di Roma capitale (Muraglioni sul Tevere, Corso Vittorio, piazza Venezia e Altare della Patria) e del regime fascista (Via dei fori imperiali, corso Rinascimento, via della Conciliazione)
- i piani urbanistici dal 1870 al 1930 (visita al quartiere Prati, Nomentano, Città Giardino) e la nascita delle borgate (Tufello)
- Lo sviluppo urbanistico e la speculazione edilizia del Secondo Dopoguerra

TEMPI: 2 uscite didattiche da concordare con i Consigli di Classe in orario curricolare.

OBIETTIVI :

- far comprendere la centralità del valore della città di Roma e l'importanza del patrimonio culturale

cittadino

- Offrire una maggiore consapevolezza dell'evoluzione storica e culturale della città attraverso il contatto diretto con i monumenti, le strade e le piazze e la loro trasformazione e stratificazione nel corso dei secoli
- Educare a orientarsi nella città di Roma e nei luoghi oggetto di itinerari culturali

PROGETTO 'ARTI VISIVE'

Il presente progetto, prevede l'inserimento, ad integrazione ed estensione del curriculum delle discipline previste per il triennio del Liceo Classico e Linguistico della Storia dell'Arte, l'insegnamento delle Arti Visive. Si propone di promuovere, in un'epoca di analfabetismo visivo di ritorno, un'educazione all'immagine e allo sguardo, un'attenta analisi per capire il mondo e il riflesso della società attraverso le immagini e l'arte contemporanea.

L'arricchimento artistico, si divide in due aspetti, teorico e pratico e mira a sviluppare la capacità dirette e trasversali, guidando lo studente a sviluppare una ricerca critica e consapevole del linguaggio delle immagini, maturando le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e alla capacità progettuale nell'ambito delle arti.

Il progetto si propone di affiancare il programma curricolare di Storia dell'Arte integrando e portando in pratica con attività laboratoriali, le tecniche artistiche sviluppatesi durante il corso della storia.

La storia dei materiali dell'arte e della sua evoluzione sarà utile per indagare, approfondire e chiarire come si è arrivati ai giorni nostri tramite un processo di evoluzione sociologica e di necessità dipendenti dalla società del momento storico. Materiali e tecniche infatti si sono sviluppate attraverso le scoperte e l'avanzare della tecnologia; ciò aiuterà i ragazzi a comprendere davvero come sono state pensate e create le opere d'arte. Non dimentichiamo che l'arte nasce prima della storia e che è da sempre la prima forma di comunicazione che l'uomo ha avuto. Gli studenti impareranno a distinguere i diversi linguaggi dell'arte riconoscendone l'importanza non solo come patrimonio dell'uomo ma come sostanza ed essenza della sua civiltà.

OBIETTIVI

Biennio

Di seguito una descrizione per punti delle finalità didattiche che il progetto "ARTI-VISIVE"

- Arti Visive, Tecniche Pittoriche, Scultoree e Grafiche
- Percezione Visiva
- Leggi della Percezione
- Comunicazione
- Creatività
- Elementi del Linguaggio Visuale (il Punto, il Segno, il Pattern, La Linea, La Texture, La Forma, Il Colore, Luce, Ombra, Volume e la Composizione)
- Storia dei colori - Il colore nell'arte – Colori caldi, freddi, neutri e complementari.
- Il contrasto, interazioni fra i colori e effetti ottici – La visione simultanea dei colori – I nomi dei colori – Colori, forma e sensazioni.
- Esperienze laboratoriali sugli argomenti sopra citati, con diverse tecniche.
- Esperienze multi-sensoriali.

Triennio

- Arte come specchio della Società:

- Progettazione: le fasi della progettazione dalla concezione al completamento.
- Differenze fra supporto, materiali e tecniche, in relazione al periodo storico-artistico studiato in storia dell'Arte.
- Tecniche Artistiche:

- Preistoria (Arte Rupestre)
 - Costruzione dei pennelli, preparazione della roccia, creazione dei colori dai pigmenti
 - Uso del Carbone
- Egizi
 - Fabbricazione della Carta con le foglie di papiro
 - Preparazione di pennelli e pigmenti
 - Le tempere ed il Canone Egizio
- Greci
 - La pittura vascolare: lo stile protogeometrico, geometrico e orientalizzante
 - Disegno in positivo e Negativo di un'immagine, tecnica a Figure Nere (dettagli incisi) e tecnica a figure Rosse (dettagli dipinti)
 - Il rame lavorato a sbalzo
 - Sezione Aurea
 - Panneggio
 - Maschere
 - Il labirinto
 - Scolpire nel metallo: la fusione in bronzo a cera persa
- Etruschi e Romani
 - La pittura, i dipinti nelle tombe, la tecnica dell'affresco
 - Opere Murarie e tecniche costruttive (esercitazione con la China e caffè)
 - La pavimentazione
 - Il mosaico
 - L'encausto
- Medioevo
 - Pittura su Legno, la tempera su tavola
 - Le pitture monumentali, gli affreschi di Giotto
 - Tempere Grasse e Magre
- Rinascimento
 - La tecnica della Prospettiva nei vari artisti
 - La città ideale e la città reale
 - L'acquerello
 - La pittura su tela
 - La pittura a olio
 - L'incisione
 - La pittura di Leonardo, Michelangelo e Raffaello
 - Il Manierismo
 - L'anamorfosi
 - Nuovi generi pittorici: scena di genere, la natura morta, il quadraturismo, il paesaggio ideale
 - La pittura di Caravaggio

- Il Vedutismo
- Neoclassicismo
 - La Bellezza ideale
 - L'Incisione di Piranesi
 - La Prospettiva con la camera ottica
 - La scultura ed il metodo indiretto del Canova
- Romanticismo e Realismo
 - Nella natura a prendere appunti, l'effetto tempesta e le nuvole nell'arte
 - La pittura a macchie
- Impressionismo e Post-Impressionismo
 - Il Giapponismo
 - Il colore e la tecnica Impressionista

- L'invenzione dei tubetti
- La pittura e la nascita della fotografia
- La teoria dei colori
- L'Art Pompier
- Art Nouveau
 - La nascita del Design
 - L'illustrazione
- Avanguardie Artistiche
 - Il Primitivismo, l'arte degenerata, le arti Espressioniste, il Cubismo, il Futurismo, la Metafisica, l'Astrattismo, il Dada, il Surrealismo
- Realismi del Novecento
 - La fotografia e il triangolo dell'esposizione
- Contemporaneo
 - L'Espressionismo Astratto e Informale
 - La biennale di Venezia
 - New Dada, Pop Art e Nouveau Realisme
 - Arte cinetica, Optical Art e Minimal Art

Gli argomenti citati saranno oggetto di laboratori ed esercitazioni

CINEMA (ALCUNE CLASSI DEL V ANNO)

- Inquadrature, Struttura dell'inquadratura.
- Scena, Sequenza, Scala dei Campi e dei piani.
- Movimenti di macchina.
- Struttura Narrativa, Modelli di Sceneggiatura Storyboard e Sceneggiatura.
- Montaggio, Fotografia, Luce ed Effetti speciali.
- Generi cinematografici dagli inizi ai nostri giorni.
- Analisi della Storia d'Italia attraverso i registi del '900.
- Visione dei Film presi in esame.

PROGETTO: "IN CORSO D'OPERA"

"Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza".

Antonio Gramsci

La frase di Antonio Gramsci è un imperativo per riaccendere i cervelli, è una scintilla che può stimolare le menti dei nostri studenti, farli uscire dal sopore in cui spesso si trovano e avvicinarli all'arte in tutta la sua essenza.

Il corso si articola in 3 ore a settimana interessati.

I STEP - PROGETTAZIONE

- Saranno trattati diversi temi, verranno elaborati ed interpretati i concetti chiave attraverso iol brainstorming e le idee verranno poi riportate su carta attraverso bozzetti, prove con tecniche

artistiche differenti, per arrivare poi alla definizione dell'elaborato da eseguire, rispettando le peculiarità del gruppo.

- Un concetto può essere espresso in diversi e molteplici modi, un esempio è l'opera di J. Kosuth "Una e tre sedie".
- Verrà portato avanti il progetto dei murales della scuola.

- Saranno ideati e pubblicati dei poster, gli stessi potranno essere riprodotti in formato cartolina e raccolti in un libro d'artista.
- Verrà costruito un fanzine (dalla parola FAN, indica una pubblicazione prodotta dagli appassionati di un genere culturale) o ideare un fumetto.

II STEP - ESECUZIONE

A seguito della progettazione e dopo un'opportuna conoscenza delle tecniche (acquerello, tempera, acrilico, stampa su gelly, matite, carboncino, pastelli a olio, collage, decollage, frottage, etc.) e degli artisti, verrà eseguito l'elaborato finale.

Capacità e competenze acquisite con il progetto

- Capacità di progettazione
- Conoscenza e assimilazione dei codici del linguaggio visivo
- Analisi e lettura delle immagini
- Elaborazione e riflessione critica
- Uso delle tecniche
- Capacità di comunicazione: pensare e realizzare il concetto da esprimere nel migliore dei modi
- Capacità critica e di rielaborazione dell'apreso

Mezzi e Strumenti

- Lezione frontale (metodologia induttiva e metacognitiva)
- Lezione interattiva (in entrambi i casi con il corredo di audiovisivi e prodotti multimediali)
- Libro di testo e materiale cartaceo in fotocopie
- Visualizzazione guidata di filmati tematici, documentari, film
- Letture scelte di pagine critiche
- Esercitazioni e laboratori per studiare e mettere in pratica le tecniche

Tra i supporti didattici si segnala una eventuale ricerca d'archivio, organizzata in piccoli gruppi, per arricchire la conoscenza dei beni culturali locali e anche, ove possibile, la produzione di lavori multimediali, realizzati dagli alunni, secondo finalità specifiche. Possibili uscite per visitare mostre o esposizioni inerenti all'argomento.

PROGETTO LABORATORIO ARTISTICO

Il presente progetto nasce con l'obiettivo di creare uno spazio di incontro e condivisione in cui gli studenti possono sentirsi liberi di esprimere e coltivare la propria fantasia e creatività, attraverso lo studio delle diverse tecniche pittoriche e artistiche e l'utilizzo di differenti tipologie di forme d'arte (pittura, disegno, fotografia, ...ecc) legate alla cultura dell'immagine e dei linguaggi visivi.

Il laboratorio si svolgerà durante le ore di supplenza e coinvolgerà tutte le classi dell'istituto. La partecipazione non richiede particolari competenze o preparazione iniziale, ma sarebbe preferibile una certa continuità tale da consentire ai ragazzi di intraprendere un percorso di crescita ed espressione personale.

L'obiettivo principale è quello di stimolare l'interesse degli studenti verso la pittura e il disegno come strumenti di espressione, incrementando la motivazione e sviluppando l'interesse e la passione verso il mondo dell'arte e della scuola come luogo in cui crescere e formarsi a 360°. Le lezioni prevedono la suddivisione in piccoli gruppi e si svolgeranno nel laboratorio di arte e negli spazi all'aperto nel giardino della scuola. Durante questo percorso gli studenti sperimenteranno le varie tecniche artistiche dando forma alle proprie idee ed emozioni attraverso schizzi, fotografie e ricerche per arrivare alla realizzazione di due pannelli decorativi.

Gli incontri si articoleranno in quattro fasi: introduzione, creazione, riflessione e condivisione.

Al termine del laboratorio i lavori realizzati verranno collocati negli ambienti scolastici, per la valorizzazione e l'abbellimento dell'istituto e la sensibilizzazione artistica.

OBIETTIVI

- Imparare ad osservare come premessa fondamentale alla realizzazione dell'opera;
- Acquisire le abilità per la costruzione del disegno;
- Acquisire le basi delle principali tecniche artistiche;
- Osservare e comprendere l'arte attraverso l'esperienza diretta e concreta;
- Esplorare le numerose tecniche grafiche;
- Offrire la possibilità di approfondire sia l'aspetto grafico che quello pittorico;
- Esprimere ed incrementare la fantasia e la creatività per la realizzazione degli elaborati finali.

PROGETTO 'CONTINUITA'

SOGGETTI PROMOTORI: I docenti di storia dell'arte, i docenti di Discipline pittoriche coinvolti nel Progetto continuità.

DESTINATARI: gli studenti delle classi terze, quarte e quinte del liceo Aristofane, gli studenti di Terza media che partecipano alle Attività di Orientamento e Continuità fra Scuola secondaria di primo grado e Scuola secondaria di secondo grado.

OBIETTIVO: Il progetto si propone di far conoscere il Liceo Aristofane e la sua vocazione 'creativa' agli alunni che frequentano la Terza media e che partecipano ai progetti di Orientamento del nostro istituto, attraverso giochi, cacce al tesoro, costruzioni di storytelling e altre attività creative che abbiano come protagonisti i murales dell'Aristofane

ATTIVITA': Le attività avranno luogo principalmente durante le giornate di Open Day e di Lezione aperta e vedranno il coinvolgimento di un gruppo di studenti del Triennio che guideranno i ragazzi delle medie nelle attività

previste, anche con l'obiettivo di creare fin da subito quel filo rosso che unisce le diverse generazioni di studenti e che è peculiarità del nostro Istituto.

PROGETTI D'ISTITUTO (2023-24)

Il Dipartimento si riserva di aderire partecipare a eventuali progetti di Istituto, che rivestono particolare interesse nell'incremento della didattica innovativa e laboratoriale.

