

*SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"DANTE ALIGHIERI" - CATANIA*

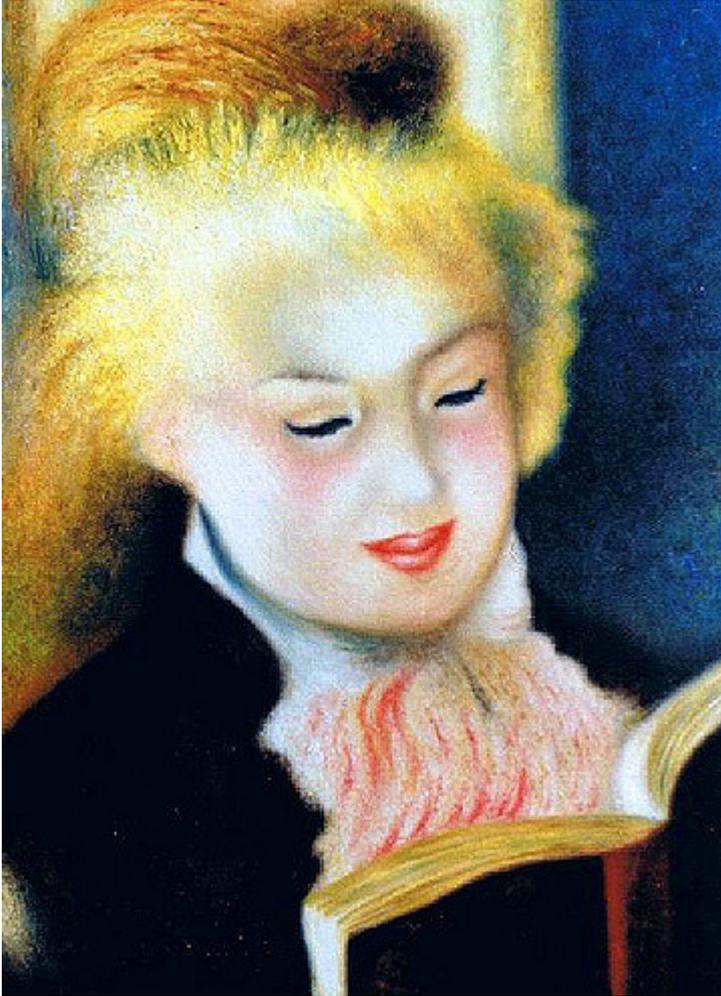
PROGETTO

LE PAROLE DELL'ARTE

Anno scolastico 2018/2019

*Prof.ssa Maria Grazia Leotta
Prof.ssa M. Cristina Scuderi*

*“A volte i quadri sembrano muti, incomprensibili;
l'arte ha un suo lessico non sempre immediato,
ma se lasciamo parlare le opere stesse
forse la lingua non ci sembra così strana,
perché è una lingua già dentro di noi,
la lingua della bellezza della passione,
dell'amore “.(Stefano Zuffi)*

Premessa

La parola «arte» non si può definire in maniera univoca ed assoluta. Infatti dal passaggio da un periodo storico a un altro, e da una cultura a un'altra si è definita in modo sempre più vario. Tra le attività umane l'arte come la letteratura, la musica ,ha finalità spiccatamente espressive che opera sui mezzi di comunicazione, ovvero sui linguaggi che permettono la comunicazione tra gli esseri umani.

Alcuni linguaggi utilizzano le parole generando letteratura e poesia, i suoni divengono musica, suoni e gestualità generano danza e così via. I linguaggi che utilizzano le forme e le immagini generano quelle arti che noi definiamo «visive».

La pulsione umana a rappresentare la realtà è antichissima e ne troviamo testimonianza nei dipinti rupestri delle grotte preistoriche. Poi l'arte è divenuta un linguaggio per comunicare con gli altri, ma inizialmente essa servì a conoscere la realtà attraverso la rappresentazione. In pratica l'Artista compie due processi fondamentali: percepisce la realtà e la interpreta facendosene un'idea. A questo punto nasce la rappresentazione.

L' opera d'arte è il riflesso di modi pensare, vivere, sentire dell'artista che continuamente corregge, sostituisce, rifà. Il linguaggio universale dell'arte parla con il cuore e si rivolge al cuore. Infatti genera emozione . Questo progetto nasce per avvicinare i ragazzi all'arte , alla musica, alla poesia, per far capire loro che come si studia il linguaggio poetico per capire meglio una poesia, così anche l'opera di un artista, deve essere letta nel modo giusto studiandone il linguaggio per apprezzarne meglio il valore. Soprattutto il progetto è multidisciplinare perché in esso confluiscono più discipline che hanno un obiettivo comune educare e formare il discente guidandolo a comprendere il linguaggio dell'arte. Si sceglie di approfondire l'ambito pittorico perché attenzionando i colori, i chiaroscuri, le ombre e la luce come un mezzo per veicolare una emozione.

L'osservazione di un'opera determina una reazione psicologica ed emotiva, diviene fonte di energia, colloquia, interagisce con l'osservatore. Quando un'opera emoziona, essa punta direttamente al cuore e si stampa nella memoria del fruitore.. Ciò che spinge gli artisti a creare è la ricerca infinita, e le opere eterne, quelle che emozioneranno sempre, provengono dallo stesso punto, parlano la stessa lingua e sono dirette nello stesso luogo, cercano la stessa cosa e si portano via il fruitore facendolo viaggiare nel mondo delle emozioni.

Si apprende il modo di studiare l'opera d'arte ma, nello stesso tempo di emozionarsi ed emozionare esprimendo se stessi nella riproduzione grafica delle opere che saranno collocate nell'epoca storica e nel vissuto dell'autore.

La preparazione alla lettura di un'opera serve per apprezzare e saper meglio comprendere un linguaggio e saper riconoscere in esso l'unicità e la sensibilità di un artista. Si cerca spesso un messaggio nascosto, ma non sempre c'è un messaggio. Le immagini, qualunque esse siano, parlano, comunicano, attraverso un linguaggio fatto prevalentemente di segni, forme, colori.

Per godere appieno di una visita ad un museo, o ad una mostra d'arte è indispensabile saper vedere e osservare. Osservare non è un'azione facile, istintiva, ma richiede intelligenza, conoscenza e sensibilità; operazione complicata durante la quale non usiamo solo gli occhi, ma anche la mente: noi guardiamo con i primi, ma percepiamo con la seconda. I linguaggi visivi sono costituiti dall'organizzazione di un insieme di segni in immagini, e, come il linguaggio verbale, hanno un'organizzazione, delle regole e delle strutture. Un'opera d'arte mostra le abilità, le tecniche e la creatività dell'autore, riflette la sua personalità, la sua cultura, e quella del periodo e del luogo in cui è stata realizzata, proprio come l'opera poetica e letteraria, o come una musica, una sinfonia.

Il progetto dà la parola alla lettura dell'opera d'arte o meglio alla pittura il cui linguaggio è "vicino al nostro cuore" come dice il critico d'arte Stefano Zuffi. Attraverso le opere di grandi artisti si procederà all'espressione libera delle emozioni che suscitano un colore, un'ombra, una linea, un particolare, un paesaggio, un oggetto.

La scelta di approfondire il tema del mondo del sé, ed in particolare il mondo delle emozioni, deriva dalle difficoltà comunicative e relazionali che emergono con forza, sia nei bambini che negli adolescenti, e che richiedono la necessità di ricorrere a linguaggi alternativi/integrativi al codice verbale

Tali linguaggi possono costituire un valido strumento per arricchire sé stessi e la qualità delle relazioni. (IO SIAMO).

Partendo dall'opera d'arte che va letta con il suo linguaggio, si procederà ad un'analisi più ampia che coinvolgerà musica, storia e geografia, non escludendo il linguaggio verbale .

Lo scopo del progetto" è quello di favorire la libera espressione di pensieri ed emozioni, di far emergere le potenzialità di ciascuno, di contribuire efficacemente al processo di maturazione individuale.

Il progetto è caratterizzato da percorsi metodologici: fare, ascoltare, osservare, analizzare, creare; i percorsi così intesi costituiscono i punti chiave di un lavoro finalizzato all'esplorazione e alla comprensione del mondo della musica e dell'arte, un viaggio che coinvolge passione ed emozione.

Un'avventura finalizzata a stimolare nei discenti un apprendimento attivo e motivato, a sviluppare l'acquisizione di una competenza emotiva e alla capacità di accogliere e gestire in modo positivo, le proprie emozioni e quelle altrui.

In tale dimensione il linguaggio artistico-musicale assume un valore primario, non come processo fine sé stesso, ma in quanto finestra del mondo del bambino: "Scelsi

la pittura perché la sentii indispensabile come il nutrimento. Mi sembrò una finestra attraverso la quale potessi sempre scappare in un altro mondo" (Marc Chagall)

Ogni opera d'arte racchiude moltissime informazioni. Per ogni opera studiata, occorre saper memorizzare, e comprendere, dettagli, datazioni, contesto storico, stili e caratteristiche dell'artista che l'ha realizzata.

Compilare una scheda di analisi dell'opera può essere un valido aiuto per memorizzare i concetti fondamentali di un'opera o per verificarli.

Gli studenti spesso hanno bisogno di schematizzare un concetto per poterlo comprendere a pieno e farlo proprio. Nell'insegnare la storia dell'arte, una mappa concettuale o una scheda di analisi dell'opera sono strumenti molto importanti, per un corretto apprendimento o come compito per verificare le conoscenze e la capacità d'analisi dei ragazzi. Ma come si effettua la lettura di un'opera d'arte?

Iniziamo con una domanda: Che cos'è l'arte? Originariamente la parola "arte" veniva usata per indicare l'abilità nel realizzare un oggetto; ancora oggi si usa l'espressione "a regola d'arte" per riferirsi a qualcosa di ben fatto. Successivamente "belle arti" divenne il termine riferito alle opere di pittura, scultura e architettura. Oggi, per arte s'intende qualcosa che riesce a comunicare emozioni e sensazioni attraverso un'immagine che ha un valore estetico.

Partendo dall'analisi dell'opera d'arte, si procede alla storia,

Di che tipo di opera si tratta? (È un dipinto, una scultura, un edificio architettonico...)

Chi è l'autore?

Quando è stata realizzata?

Qual è il titolo dell'opera?

Che dimensioni ha?

Dove si trova oggi? (In quale città o museo si trova o è conservata l'opera)

Quali sono i materiali che la compongono? (marmo, tela, legno, plastica...)

Con quale tecnica è realizzata? (pittura ad olio, pastello, fusione a cera persa...)

Consideriamo poi i dati relativi all'artista. Approfondiamo le caratteristiche del suo stile, il movimento artistico di cui ha fatto parte, il contesto storico e il luogo in cui ha vissuto e lavorato.

Concludiamo con l'osservazione vera e propria dell'opera.

Concentriamoci sulle linee, sui colori, sul gioco delle luci e delle ombre. Proviamo a capire quali idee ed emozioni voleva comunicare l'artista e quali sensazioni suscita in noi l'opera. Ti piace quest'opera? Perché?

Realizzando più schede, con diverse opere, è possibile anche creare un vero e proprio catalogo, magari includendo le opere d'arte che preferiamo e realizzando una piccola "collezione" privata di immagini.

Insomma l'alunno viene coinvolto prima emotivamente poi dal punto di vista dell'apprendimento.

Articolazione del progetto

Destinatari: alunni delle tre classi del corso C

Risorse umane: docenti del consiglio di classe

Obiettivi e competenze

-Riconoscere la struttura di un testo poetico e analizzarlo

-Manipolare testi poetici

-Scrivere semplici testi autonomi

-Ampliare il proprio patrimonio lessicale

-Comprendere, analizzare e usare espressioni del linguaggio figurato

- Usare manuali delle discipline o vari tipi di testo divulgativo nelle attività di studio personali per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti
- Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell' uso dei colori, nelle tecniche pittoriche e nell' utilizzo di materiali creativi differenti.
- Acquisire autonomia nell' uso di linguaggi artistici e creativi come possibilità di espressione del proprio essere e del proprio modo di vedere le cose.
- Sviluppare la motricità fine della mano attraverso la manipolazione.
- Favorire, attraverso lo sviluppo di attività artistiche, l' espressione delle capacità creative individuali
- Lavorare in gruppo imparando a chiedere e fornire aiuto.
- Esporre le proprie idee e proposte ed ascoltare quelle degli altri
- Far comprendere l'importanza di arricchire le proprie conoscenze non solo attraverso la realizzazione delle attività, ma anche attraverso la condivisione del lavoro svolto.
- Sviluppare la fantasia e l'immaginazione.
- Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e valorizzazione degli altri
- Educare alla visione e alla percezione del bello e alla competenza comunicativa in campo iconico
- Educare all'osservazione e descrizione globale di un'immagine
- Confrontare e riconoscere opere e generi con uno sguardo d'insieme alla storia dell'arte e ai suoi protagonisti
- Usare tecniche grafiche e pittoriche per rappresentare elementi della realtà e della fantasia
- Approfondire la conoscenza e l'uso consapevole del colore e della luce

- Conoscere e confrontare le diverse tecniche espressive, tradizionali e multimediali,
- Affrontare le arti come espressione di altri popoli e culture
- Visite a musei e a luoghi di interesse storico artistico del proprio territorio.

Contenuti : studio approfondito del testo poetico letture specifiche e studio del periodo storico e letterario, degli autori. Studio del periodo storico-artistico e delle tecniche artistiche quali la cartapesta per favorire la percezione tridimensionale, il contatto diretto con la materia, la coordinazione delle braccia, delle mani, delle dita; schizzi e disegni in chiaroscuro e sanguigna, per creare opportunità di espressioni e il riconoscimento e la riproduzione delle forme e dei colori, lo sviluppo del senso estetico.

Classe prima

Italiano: Il testo poetico - Il mito

Arte :

L'Arte nella Preistoria : I dipinti rupestri nelle grotte di Lascaux e Altamira.

L'arte Egizia: I dipinti parietali all'interno delle piramidi.

L'arte greca: La pittura vascolare

Adesione al progetto del comune "Catania dal terremoto del 1963 alla città attuale"
con

percorso greco- romano.

Laboratorio ludico didattico presso il monastero dei Benedettini di Apprendisti

Archeologi.

Al museo di archeologia universitario scoperta della collezione del museo grazie ad una mappa interattiva ed excursus sulle

tecniche e i metodi di realizzazione dei manufatti nel mondo antico.

Classe seconda

Italiano: il testo poetico e creazione di testi sull'osservazione di dipinti del

Cinquecento

Studio approfondito del Cinquecento letterario

Arte

Studio approfondito del Rinascimento e dei suoi principali esponenti

Leonardo da Vinci: Ultima Cena

Raffaello: Lo Sposalizio della Vergine

Caravaggio: La morte della Vergine

Laboratorio ludico didattico presso il monastero dei Benedettini

A caccia di reperti l'officina del vasaio Laboratorio del mosaico "Tessera dopo tessera" per apprendere l'antica arte del pictor tessellarius, viaggio nel tempo dalla preistoria fino alle officine di falsari del XX secolo

Adesione al progetto del comune "Catania dal terremoto del 1963 alla città attuale" con percorso medioevale-barocco.

Classe terza

Italiano: L'Ottocento letterario e Il Decadentismo Il Novecento-

Studio approfondito del testo poetico. Creazione di testi poetici

Autori:

Foscolo e Leopardi –

Pascoli

Pirandello

Ungaretti -Montale e Quasimodo

Primo Levi

Scrittura creativa; poesie che scaturiscono dall'osservazione dell'opera d'arte

Arte

Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia

Realismo: elaborato grafico sulla Shoa

Claude Monet: Impression soleil levant

Gustav Klimt: Il bacio

Edvard Munch: L'Urlo

Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone

Pablo Picasso: Guernica

Jackson Pollock: Composizione n°18

Uscite didattiche presso musei, pinacoteche e luoghi di interesse storico-artistico.

Metodologia: nel laboratorio, che va oltre il luogo fisico ma diventa metodologia, un nuovo approccio allo studio di argomenti curriculari, in cui si cercherà di sviluppare in ogni alunno sia il potenziale espressivo che quello comunicativo attraverso letture, ricerche, colloqui, disegni, legati all'età e al programma di studio. Si darà importanza allo spazio dell'attività laboratoriale e alle visite guidate dei luoghi e delle opere artistiche presenti nel proprio territorio.

Si utilizzeranno le seguenti metodologie: induttiva-deduttiva braistorming, brainwating, tutoring, cooperative-learning, circle time

Materiali e strumenti di lavoro: libri di testo e non, vocabolario, riviste cartacee e/o digitali, schede di approfondimento, mappe concettuali, PC, LIM, album da disegno, squadra, matite, colori a matita, a tempera, macchina fotografica.

Tempi e modalità di intervento: il progetto di laboratorio verrà sviluppato in ogni classe per un'ora a settimana di italiano e per un'ora a settimana di arte e le altre

discipline potranno inserirsi e modulare il loro intervento in base all'argomento trattato per l' intero anno scolastico, e condivisione in ore extracurricolari. Nel caso in cui le attività vengano svolte a gruppi, tutti gli alunni devono avere la possibilità di svolgere la stessa attività e gli alunni con BES possano fruire di interventi di rinforzo e acquisire una maggiore sicurezza nelle proprie capacità.

Spazi: laboratorio di informatica-aule.

Verifica e valutazione delle competenze: osservazione durante lo svolgimento delle attività, griglie di rilevazione e schede didattiche con gli indicatori di competenza Valutazione dei prodotti realizzati. Produzione finale. Realizzazione annuale di poesie, fotografie, disegni, e lavori di scrittura creativa contenuti in libri multimediali e/o cartacei che saranno il prodotto finale. Si allegano al suddetto progetto: le schede didattiche che saranno utilizzate per valutare gli alunni e certificarne le competenze.

Le Docenti

Maria Grazia Leotta

Maria Cristina Scuderi

