

MODULO 1

Come si legge un'opera d'arte; il metodo di analisi: Cosa, Come, Perché. Riconoscere, descrivere e leggere la funzione delle opere d'arte.

La preistoria

Le prime civiltà: il Paleolitico, il Neolitico: le pitture rupestri, le architetture preistoriche

Arte mesopotamica, arte egizia: Le Ziqqurat, Le Piramidi, i templi, le sculture e le pitture funerarie e celebrative nelle "civiltà dei fiumi"

Lezioni frontali con la LIM, esercizi sul quaderno, mappe, disegni svolti in classe e a casa

Verifica scritta, valutazione del quaderno degli appunti

MODULO 2

Il linguaggio visivo; come si legge e come si realizza un' immagine, le qualità dei colori

Le tecniche di base, linea, punto, superficie. L'osservazione e la riproduzione della natura

Le tecniche:

Come si impugna la matita. Il lapis, le matite colorate, i pennarelli: le tempere: caratteristiche e qualità dei colori.

I mezzi espressivi:

La forma, il punto, la linea, la superficie e la texture. Composizioni e disegni liberi sulle tecniche proposte. Sfumature tonali e cromatiche.

Gli elementi naturali:

Il paesaggio, i fiori e le foglie, la frutta, l'albero

N°4 tavole di esercitazione

progetto continuità

ideazione e realizzazione della decorazione di una maglietta

N°1 valutazione

MODULO 3

Arte greca

Architettura, scultura e ceramica dal XII secolo a.c. al II secolo d.c. nel mediterraneo orientale. Dall'arte cretese al periodo ellenistico; particolari riferimenti all'architettura del tempio greco ed alla scultura greca del periodo classico

L'arte nel mediterraneo orientale:

Arte cretese: il Palazzo di Cnosso e le pitture murali

Arte micenea: la città di Micene e la "Porta dei leoni", la "Maschera di Agamennone", le tombe micenee

Arte greca: tipologie e principali elementi architettonici del tempio greco; il concetto di modulo, i canoni estetici e l'ideale di bellezza; gli ordini architettonici, il teatro greco, l'Acropoli di Atene, Il Partenone; la scultura del periodo classico ed ellenistico: le tecniche e i materiali, il Doriforo di Policleto, i Bronzi di Riace, il Laoconte, la ceramica.

Lezioni frontali con la LIM, esercizi sul quaderno, mappe, disegni svolti in classe e a casa riferiti agli elementi base dell'architettura greca

Verifica scritta, valutazione del quaderno degli appunti

MODULO 4

Le qualità del colore, gli acquarelli

Gli acquarelli: vari modi di "stendere il colore", gerarchia dei colori, sfumature tonali e cromatiche, le composizioni astratte, l'osservazione e la riproduzione della natura

Gli acquarelli:

Le qualità degli acquarelli, le sfumature tonali e cromatiche, contrasto e armonia nelle composizioni astratte. Il quadro-poesia di Klee. Gli elementi naturali: il paesaggio

N°3 tavole di esercitazione realizzate in classe e a casa

MODULO 5

Arte in Italia tra l'VIII secolo a.c. ed il IV secolo d.c.

La civiltà etrusca; architettura pubblica e privata, arte celebrativa, ritrattistica e mosaici nella Roma repubblicana ed imperiale.

Arte etrusca; il territorio e le città; architettura, scultura e ceramica funeraria: le necropoli di Cerveteri e Populonia, La tomba dei Rilievi, il Sarcofago degli Sposi, La Chimera di Arezzo.

Arte romana; la città di Roma: Palatino, Campidoglio e Fori. Le tecniche costruttive, le architetture pubbliche e per il "divertimento", le case private. La scultura celebrativa e la ritrattistica: la Colonna Traiana, L'Ara Pacis, il "Marco Aurelio"

Mosaici e pitture: la Villa del Casale a Piazza Armerina, accenni agli stili pompeiani.

Lezioni frontali con la LIM, esercizi sul quaderno, mappe, disegni svolti in classe e a casa riferiti agli elementi base dell'architettura greca

Verifica scritta e valutazione del quaderno degli appunti

MODULO 6

Liberi di esprimersi; attività creativa in classe e all'aperto

"mi trasformo in un fumetto"; inventarsi come il personaggio di un fumetto; disegno dal vero in esterno.

valutazione degli elaborati proposti

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1

Dal periodo Paleocristiano all'arte Gotica. Percorso dentro l'arte Cristiana: dal periodo di formazione all'arte tardo medioevale. Visita guidata in Siena. Due moduli: primo e secondo medioevo.

Il primo medioevo

Dall'arte paleocristiana al romanico

L'arte Paleocristiana; i simboli e le basiliche dei primi Cristiani

L'arte Bizantina in Italia: Contesto storico e geografico: Ravenna , San Vitale e i mosaici

L'arte Romanica; le chiese e le sculture: elementi principali delle chiese romaniche; principali esempi in Italia. Wiligelmo e le caratteristiche della scultura Romanica: la prevalenza del significato simbolico sulla ricerca del realismo.

Verifica scritta, 1 valutazione, attività sul quaderno degli appunti

Il secondo medioevo

Arte gotica: verso il superamento dell'arte bizantina e la rinascita della cultura occidentale.

L'adozione dell' arco a sesto acuto: conseguenze sulla architettura delle cattedrali. Siena, gli elementi essenziali della città medioevale. Architettura, pittura e scultura: il Duomo Nuovo, il Palazzo Pubblico, la città "dei Nove", il Santa Maria della Scala. Duccio, Ambrogio Lorenzetti e Simone Martini. Nicola e Giovanni Pisano; principali opere in Siena. Riferimenti a san Galgano ed alla architettura Cistercense.

Giotto ad Assisi e Padova: Le storie di San Francesco e la Cappella degli Scrovegni.

Visita ad uno dei principali beni storico - monumentali ed artistici della città: il Duomo (interno e "la Porta del Cielo"), Il Santa Maria della Scala (temporanea su Ambrogio e Sala del Pellegrinaio), il Museo Civico ecc...

Consegna - valutazione quaderno e ricerche , eventuali interrogazioni

MODULO 2

Ripresa della pittura e le tecniche medioevali

gli acquarelli: esercitazione sulla tecnica (tavola 1)

le immagini nel medioevo: disegno un animale "simbolico" (tavola 2)

la vetrata "di carta" : lavoro per addobbo natalizio (tavola 3)

ideazione del simbolo: lavoro a tecnica mista (tavola 4)

le tecniche medioevali: il rilievo, l'incisione, il Mosaico, l'Adigraf, la pittura su tavola (1-2 elaborati ad opzione)

Totale 5 elaborati

MODULO 3

Umanesimo e ritorno all'antico; dal 1400 al 1480

Il primo rinascimento. Firenze e Brunelleschi: le opere principali in città. Pienza: il centro storico e la chiesa vescovile, L.B. Alberti e Rossellino. Il tempio Malatestiano.

Le architetture militari di Francesco di Giorgio ed il Palazzo Ducale di Urbino.

La pittura e la scultura del '400: la Città Ideale, La Flagellazione di Piero della Francesca, Masaccio e La Trinità.

Fonte Gaia e Jacopo della Quercia. Donatello: il ritorno della ritrattistica romana e delle tecniche classiche: il David, il bronzo del Gattamelata, lo "stiacciato", San Giorgio e Abacuc.

Verifica scritta / ricerca e attività sul quaderno degli appunti

MODULO 4

Il Rinascimento Maturo: da Firenze a Roma capitale dell'arte rinascimentale e nuovo centro della cultura europea

Botticelli: dalla Corte di Lorenzo il Magnifico alla crisi di fine '400. La Primavera, l'Adorazione dei magi, La Natività

I primi affreschi nella Cappella Sistina: Pietro Perugino e "la Consegna delle Chiavi".

Le grandi opere di Giulio II: Bramante, da Milano a Roma: il coro di S.Maria presso San Satiro, il tempietto di San Pietro in Montorio e il progetto della "nuova San Pietro".

Raffaello; le Stanze della Segnatura: la Scuola di Atene. La decorazione di Villa Chigi detta "La Farnesina".

Leonardo: da Firenze a Milano e ritorno. Il Cenacolo, il ritratto a Cecilia Gallerani, La Monna Lisa.

Michelangelo scultore: da Firenze a Roma: il David, il monumento a Giulio II e i "Prigioni".

Il caso senese dell'altare Piccolomini in Duomo.

Michelangelo pittore: La volta della Cappella Sistina e Il Giudizio Universale.

Accenni a Palladio e alle ville Venete: Villa La Rotonda a Vicenza.

Verifica scritta e ritiro e valutazione quaderno degli appunti

MODULO 5

la luce e l'ombra, Il disegno dal vero. Esercitazioni per comprendere il volume e le regole dello spazio tridimensionale e per il superamento del disegno stereotipato

La natura morta, il disegno della mano, il disegno del volto frontale e di profilo.

N° 3 -4 tavole di esercitazione valutate

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1

Dal Barocco al Neoclassicismo

Roma capitale dell'arte Europea

La Roma Barocca; l' arte al "servizio" della fede. Luoghi, artisti ed opere del seicento romano: Bernini, Borromini, Caravaggio.

La Reggia di Caserta, il "gran tour", il Vedutismo

Il Neoclassicismo: il mito dell'arte greco-romana con David e Canova; la diffusione dell'arte e dell'architettura Neoclassica in America. La fondazione della città di Washington.

Verifica scritta, n° 1 valutazione

MODULO 2

Laboratorio artistico; il calendario

Realizzazione di un calendario delle classi terze: ad ogni mese è stato associato un tema generico ed ogni alunno ha realizzato 4-5 elaborati sui temi scelti. Esecuzione con tecnica libera su supporto prevalentemente cartaceo di dimensioni fisse di 20X20 cm.

Valutazione di n° 4-5 elaborati

MODULO 3

L'ottocento: Dal Romanticismo all'Art Nouveau; percorso guidato sul libro, alla Lim e approfondimenti interdisciplinari sull'arte nell'ottocento; la nascita dell'arte moderna

Le condizioni storiche e sociali , il Romanticismo in Italia, Francia, Germania ed Inghilterra; arte neogotica dall'Inghilterra a Siena.

Il realismo francese ed i macchiaioli.

L'architettura degli ingegneri e le "nuove" città europee.

L'impressionismo: Monet, Degas, Renoir: l'amore per la natura, la "fuga" dalle città, i luoghi dello svago nella Parigi di Fine Ottocento.

Il post impressionismo: dal puntinismo di Seraut a Cezanne, Van Gogh e Paul Gauguin; il Divisionismo italiano.

Verifica scritta, il quaderno degli appunti: n° 2 valutazioni

MODULO 4

La prospettiva centrale, chine pennarelli e acquarelli; laboratorio artistico consistente in approfondimenti sulla tecnica della prospettiva e sul disegno con le tessiture

Realizzazione della prospettiva centrale del laboratorio di arte, in continuità con il programma dello scorso anno e consistente nelle seguenti fasi operative: a) misurazione dell'aula con metro laser, b) schizzo grafico con l'indicazione delle misure in pianta ed in altezza c) disegno in scala 1:50 della pianta e del prospetto del laboratorio; d) esecuzione della prospettiva centrale e stesura ombre e colore con acquarelli e matite; h) renderizzazione di un ipotesi decorativa del locale.

Rielaborazione di un immagine con la tecnica delle tessiture e stesura a piacere dei colori; possibili alternative a scelta libera (pittura su legno, puntinismo....)

Valutazione di n° 3 elaborati

MODULO 5

Il primo Novecento; percorso sul libro di testo, approfondimenti alla LIM e collegamenti interdisciplinari sull'arte primo novecento

Le avanguardie storiche: il cubismo e Picasso; Matisse e l'espressionismo francese; l'espressionismo tedesco, l'astrattismo lirico e geometrico, Mondrian, Klee, Kandinsky, il Futurismo di Marinetti, Boccioni e Balla.

La Metafisica di De Chirico ed il Surrealismo astratto e figurativo: Mirò, Dalì e Magritte

I Dada e l'arte del "già fatto".

Accenni al Modernismo in Europa

Verifica scritta, n° 1 valutazione

MODULO 6

Il secondo Novecento; percorso sul libro di testo, approfondimenti alla LIM e collegamenti interdisciplinari sull'arte in America ed in Europa dagli anni 40 ad oggi

Grupius ed il Bauhaus, Architettura funzionalista (Le Corbusier) e organica (Wright)

Il caso di Alexander Calder

Il "realismo" americano: Hopper

L'arte astratta nel secondo dopoguerra: l'informale in Europa e l'Espressionismo Astratto negli Stati Uniti: Hopper, Burri, Fontana

La Pop Art: Warhol, Lichenstein, Wesselmann

Le tendenze artistiche dopo il crollo del muro di Berlino: La Graffiti Art con Haring, Banksy e TVBOY, la Land Art.

Penone: l'arte "povera" e di riciclo.

Lo sviluppo dei grattacieli: dalla scuola di Chicago alle torri degli anni 2000.

Verifica scritta, n° 1 valutazione

MODULO 7

Lavoro interdisciplinare ed interclasse sulla scenografia dello spettacolo di fine anno, lavoro opzionale di preparazione all'esame, interrogazioni di preparazione alla prova orale. Attività facoltativa

n° 1 valutazione

Monteriggioni, 6 giugno 2018

Pier Giorgio Laghi