

PROGRAMMA SVOLTO DI ARTE & IMMAGINE

CLASSE 3°C – MENAGGIO a.s. 2023 – 2024

ANALISI DI TESTIMONIANZE ARTISTICHE SIGNIFICATIVE CHE METTONO IN EVIDENZA EVENTI E PROBLEMATICHE SEMPRE ATTUALI A LIVELLO INDIVIDUALE, SOCIALE, POLITICO, RELIGIOSO DAL PERIODO RINASCIMENTALE AD OGGI.

OPERE SIGNIFICATIVE: Statua del David di Donatello, Michelangelo (Rinascimento), Bernini (Barocco) a confronto – La Sacra Famiglia di Michelangelo a confronto con il “Trasporto di Cristo al sepolcro” di Pontormo (Manierismo) - L’Estasi di S. Teresa di Bernini (Barocco ufficiale) a confronto con La Chiamata di Caravaggio (Naturalismo) - La Pietà Vaticana e la Pietà Rondanini di Michelangelo (Rinascimento) - Il Ratto della Sabina di Giambologna (Manierismo) a confronto con il Ratto di Proserpina di Bernini e “Apollo e Dafne” (Barocco) – Analisi della Fontana dei Fiumi di Bernini (Barocco) – Analisi di Paolina Borghese come Venere e di Amore & Psiche di Canova (Neoclassicismo) - Il giuramento degli Orazi di Jacques-Louis David (Neoclassicismo) a confronto con la Fucilazione del 3 Maggio 1808 di Goya (1° metà ‘800) e con La Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix (Romanticismo) – Analisi degli effetti emozionali di soggetti paesaggistici di Turner, Friedrich, Constable – Analisi della Morte di Marat e di Bonaparte che valica il Gran S. Bernardo di Jacques-Louis David (Neoclassicismo) – Analisi del Bacio di Hayez (Romanticismo) – Analisi delle caricature dei Parlamentari, delle vignette contro il regime in Francia di Luigi Filippo e dello Scompartimento di Terza classe di Daumier (Realismo) – Analisi di opere del Realismo di Courbet e Millet riferite alla vita quotidiana e lavorativa delle persone umili - Analisi del Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo (Divisionismo) – Testimonianze che fanno riferimento alla Belle Époque, Società di Massa, Arte e Industria, L’Art Nouveau e le arti Applicate - Analisi dell’Urlo di Munch (Post-Impressionismo) - Analisi dell’arte “degenerata”, osservazione di opere significative, quali le “Colonne della Società” di George Grosz e il “Venditore di fiammiferi” di Otto Dix (Espressionismo – Nuova Oggettività) – Analisi del “Guernica” di Picasso (Cubismo) – Osservazione del fenomeno del Graffitismo – Astrattismo e musica: amicizia di Kandinskij con il musicista Ebreo della Dodecafonica “Schönberg” - Analisi di opere della Street Art riferite ai fatti d’attualità e in particolar modo all’impegno grafico di Banksy lungo la Striscia di Gaza e di Shamsia Hassani sui muri martoriati dalle bombe a Kabul e con il regime dei Talebani - Osservazione di caricature e vignette riferite a personaggi storici che occupano posizioni di potere (Napoleone, Hitler, Mussolini); - testimonianza di arte contemporanea di un artista africano “Chéri Samba” di denuncia dell’inuguaglianza sociale con la tecnica del fumetto.

LA TECNICA DI RAFFIGURAZIONE DEL PAESAGGIO A CONFRONTO del Romanticismo, Realismo, Vedutismo, Impressionismo, Puntinismo; di Cézanne con la Montagna di Sainte-Victoire, del Post-Impressionismo di Van Gogh, Gauguin, Espressionismo, Fauves, Cubismo, Futurismo, Metafisica, Surrealismo;

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA TECNICA PITTORICA della Minimal e Optical Art, dell’Astrattismo Geometrico, del Graffitismo;

SIGNIFICATO DI NATURA MORTA E OSSERVAZIONE DI ESEMPI PITTORICI:

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRINCIPALI MOVIMENTI ARTISTICI DELLA 2° METÀ DELL’800: Macchiaioli, Impressionismo, Puntinismo, Divisionismo, Post-Impressionismo;

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ARTE DELLE AVANGUARDIE: Fauvismo, Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Arte Astratta, Surrealismo, Dadaismo, Metafisica;

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ARTE DEL SECONDO NOVECENTO: Arte Informale, Concettuale, Pop Art, Minimalismo, le Neoavanguardie (Arte Povera, Land Art, Body Art, Iperrealismo, Graffitismo);

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SCULTURA DELL’ OTTOCENTO, DEL PRIMO E SECONDO NOVECENTO:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ ARCHITETTURA: Razionalista, Organica, il Bauhaus;

EDUCAZIONE CIVICA: il diritto alla “Parità di Genere” raccontata con la tecnica del fumetto;

RIFERIMENTI ARTISTICI AL TERRITORIO DI APPARTENENZA: con collegamenti facenti riferimento al percorso e visita di “Villa Vigoni”;

CRITERI DI RAPPRESENTAZIONE DELLA TRIDIMENSIONALITÀ E DELLO SPAZIO REALISTICO in riferimento a volume, collocazione, sovrapposizione, obliquità, gradienti cromatici, gradienti di dimensione, la tridimensionalità della visione prospettica e gli effetti di luce, ombra propria e portata;

OSSERVAZIONE DELLA RAFFIGURAZIONE DELLO SPAZIO DI ALCUNE TESTIMONIANZE ARTISTICHE SIGNIFICATIVE: lo spazio prospettico rinascimentale, gli scorci prospettici dei soffitti affrescati con effetto di illusionismo ottico del barocco e del ‘700, gli scorci urbani e monumentali del Vedutismo, i paesaggisti romantici del Primo Ottocento, i paesaggi “en plein-air” degli Impressionisti, la deformazione dello spazio degli artisti post-impressionisti, quali Van Gogh e Munch, paesaggi di Cézanne e cubisti di Braque, paesaggi espressionisti (Nolde) e dei Fauves.

TAVOLE & OPERATIVITÀ PER GLI ESAMI:

1. **Tavola con disegno creativo sull'ideazione della propria camera ideale** su foglio F4 liscio grande (cm.33x48), raffigurato in prospettiva centrale intuitiva; da realizzare con tecnica mista usando matite colorate, acquarelli e facendo uso di inserti a collage con carta, cartoncino, carta velina, stoffa per ottenere effetti di trasparenza e di tridimensionalità.
2. **Tavola con la raffigurazione di un paesaggio o scorcio prospettico del territorio di appartenenza** (ad esempio di un angolo caratteristico della località in cui si abita) riprodotto da foto o cartolina su foglio liscio F4 (cm.33x48). Effetto monocromatico con sanguigna.
3. **Tavola di "Educazione Civica" a fumetto sul diritto della "Parità di Genere"** costituita da minimo 8 a massimo 12 vignette su 2 fogli F4 lisci piccoli, di cm.33x24, da colorare con tecnica a piacere: acquarello, matite acquarellate, matite colorate, pennarelli.
4. **Tavola con disegno creativo con composizione di vasi e bottiglie** (= massimo 3) riprodotti e rielaborati in modo personale su 2 fogli F4 lisci piccoli, di cm.33x24 da colorare con tecnica mista: per la riproduzione si utilizza la tecnica dell'acquarello rifinito con le matite colorate, per la rielaborazione personale si realizza un fondo composto da pezzi di articolo di giornale su cui si incolleranno le 3 bottiglie rielaborate colorate a strisce con matite colorate e pennarelli.
5. **Tavola creativa con "natura morta" realistica personale** caratterizzata dalla composizione di oggetti con ombra propria/portata (ombra portata solo sul piano orizzontale), realizzata su foglio F4 liscio (cm.33x48) in bianco/nero con acquarello e sfondo con decorazioni geometriche di fantasia con pastello e pennarello con varie tonalità di uno stesso colore.
6. **Tavola con rielaborazione personale del proprio volto di profilo o frontale alla maniera di Arcimboldi** con la tecnica del collage, costituita dalla ripetizione di uno stesso soggetto a piacere ritagliato da rivista.
7. **Tavola di rappresentazione di 2 elementi d'arredo** mettendo a confronto 2 specchiere facenti riferimento allo stile barocco (decorazione con effetto di simmetria) e a quello liberty (libertà creativa). Da realizzare con tecnica mista costituita da inserti di materiale vario quale: carta stagnola, fogli dorati, carta collage o da rivista, stoffa, uni posca oro, argento, acquarello, matite colorate, pennarelli.
8. **Tavola con "Paesaggio emotivo" interpretato da un artista noto a confronto con quello personale.** Su un foglio di cartoncino colorato di cm 35x50, si incollano due disegni realizzati su fogli F4 piccoli lisci (cm.24x33) composti da 1) la riproduzione di un'opera di artista noto che esprime in un paesaggio le sue sensazioni (di gioia, disagio, ecc.) con tecnica mista di acquarello e matite colorate; 2) il proprio personale paesaggio emotivo con tecnica mista: (matite colorate, pennarelli, acquarelli, collage).
9. **Riproduzione creativa di Astrattismo Lirico a confronto con Astrattismo Geometrico.** Tavola su foglio F4 liscio (cm.33x48) con al centro la riproduzione di un'opera di "Astrattismo Lirico" di un artista conosciuto con tecnica mista: acquarello o tempere e matite colorate per i dettagli e sfondo decorato con testimonianze che fanno riferimento all'Optical Art, all'Astrattismo geometrico, al Minimalismo con tecnica mista: pennarello, matite colorate, acquarello per le campiture di colore.
10. **Tavola raffigurante le 2 facce della propria medaglia.** Foglio di cartoncino colorato o nero di formato cm.35x50 su cui si incollano 2 circonferenze di rame di diametro cm.20, realizzate con fogli di lamierino lavorati a sbalzo (2 fogli di lamierino di cm.20x20); le 2 circonferenze raffigurano da una parte il proprio volto di profilo e dall'altra un'immagine che simboleggia se stessi.

INSEGNANTE DI ARTE & IMMAGINE:

Fabienne Vischi

TAVOLE & OPERATIVITÀ PER GLI ESAMI:

1. **Tavola con disegno creativo sull'ideazione della propria camera ideale** su foglio F4 liscio grande (cm.33x48), raffigurato in prospettiva centrale intuitiva; da realizzare con tecnica mista usando matite colorate, acquarelli e facendo uso di inserti a collage con carta, cartoncino, carta velina, stoffa per ottenere effetti di trasparenza e di tridimensionalità.
2. **Tavola con la raffigurazione di un paesaggio o scorcio prospettico del territorio di appartenenza** (ad esempio di un angolo caratteristico della località in cui si abita) riprodotto da foto o cartolina su foglio liscio F4 (cm.33x48). Effetto monocromatico con sanguigna.
3. **Tavola di "Educazione Civica" a fumetto sul diritto della "Parità di Genere"** costituita da minimo 8 a massimo 12 vignette su 2 fogli F4 lisci piccoli, di cm.33x24, da colorare con tecnica a piacere: acquarello, matite acquarellate, matite colorate, pennarelli.
4. **Tavola con disegno creativo con composizione di vasi e bottiglie** (= massimo 3) riprodotti e rielaborati in modo personale su 2 fogli F4 lisci piccoli, di cm.33x24 da colorare con tecnica mista: per la riproduzione si utilizza la tecnica dell'acquarello rifinito con le matite colorate, per la rielaborazione personale si realizza un fondo composto da pezzi di articolo di giornale su cui si incolleranno le 3 bottiglie rielaborate colorate a strisce con matite colorate e pennarelli.
5. **Tavola creativa con "natura morta" realistica personale** caratterizzata dalla composizione di oggetti con ombra propria/portata (ombra portata solo sul piano orizzontale), realizzata su foglio F4 liscio (cm.33x48) in bianco/nero con acquarello e sfondo con decorazioni geometriche di fantasia con pastello e pennarello con varie tonalità di uno stesso colore.
6. **Tavola con rielaborazione personale del proprio volto di profilo o frontale alla maniera di Arcimboldi** con la tecnica del collage, costituita dalla ripetizione di uno stesso soggetto a piacere ritagliato da rivista.
7. **Tavola di rappresentazione di 2 elementi d'arredo** mettendo a confronto 2 specchiere facenti riferimento allo stile barocco (decorazione con effetto di simmetria) e a quello liberty (libertà creativa). Da realizzare con tecnica mista costituita da inserti di materiale vario quale: carta stagnola, fogli dorati, carta collage o da rivista, stoffa, uni posca oro, argento, acquarello, matite colorate, pennarelli.
8. **Tavola con "Paesaggio emotivo" interpretato da un artista noto a confronto con quello personale.** Su un foglio di cartoncino colorato di cm 35x50, si incollano due disegni realizzati su fogli F4 piccoli lisci (cm.24x33) composti da 1) la riproduzione di un'opera di artista noto che esprime in un paesaggio le sue sensazioni (di gioia, disagio, ecc.) con tecnica mista di acquarello e matite colorate; 2) il proprio personale paesaggio emotivo con tecnica mista: (matite colorate, pennarelli, acquarelli, collage).
9. **Riproduzione creativa di Astrattismo Lirico a confronto con Astrattismo Geometrico.** Tavola su foglio F4 liscio (cm.33x48) con al centro la riproduzione di un'opera di "Astrattismo Lirico" di un artista conosciuto con tecnica mista: acquarello o tempere e matite colorate per i dettagli e sfondo decorato con testimonianze che fanno riferimento all'Optical Art, all'Astrattismo geometrico, al Minimalismo con tecnica mista: pennarello, matite colorate, acquarello per le campiture di colore.
10. **Tavola raffigurante le 2 facce della propria medaglia.** Foglio di cartoncino colorato o nero di formato cm.35x50 su cui si incollano 2 circonferenze di rame di diametro cm.20, realizzate con fogli di lamierino lavorati a sbalzo (2 fogli di lamierino di cm.20x20); le 2 circonferenze raffigurano da una parte il proprio volto di profilo e dall'altra un'immagine che simboleggia se stessi.

INSEGNANTE DI ARTE & IMMAGINE:

Fabienne Vischi

