

Liceo Scientifico Statale

“Maria Curie”

Via dei Rochis, 12 - Pinerolo Tel. 0121 - 393145 /393146

C.F. 85003860013- email: TOPS070007@istruzione.it

STATUTO DISCIPLINARE DI DISEGNO, STORIA DELL'ARTE E MUSICA

FINALITÀ

La programmazione didattica di Disegno, Storia dell'Arte e Musica per i Licei Scientifici è volta ad ottimizzare i percorsi didattici e ad arricchire l'offerta formativa valorizzando le molteplici possibilità di raccordo interdisciplinare che le discipline artistiche consentono. Il percorso didattico prevede una formulazione dei moduli di apprendimento diversificata nei contenuti, nei metodi e nelle attività e che, pur tenendo in considerazione l'esiguo numero delle ore di lezione, lo specifico indirizzo di studi e la reale configurazione del gruppo classe, permetta il raggiungimento di obiettivi formativi condivisi. Ogni singolo insegnante, in piena autonomia con la programmazione interdisciplinare, individua i percorsi e le strategie adeguate per l'acquisizione di *conoscenze* ed *abilità* che si consolideranno in *competenze*, vero punto di arrivo del processo di apprendimento.

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI

1. Conoscenze:

- Conoscenza dei molteplici e specifici sistemi di comunicazione visiva.
- Conoscenza del registro linguistico proprio delle discipline studiate.
- Conoscenza delle metodiche e delle regole che sottendono il funzionamento dei diversi sistemi di comunicazione.
- Conoscenza del codice della grammatica visiva.
- Conoscenza degli autori, delle opere e dei principi estetici dei periodi artistici esaminati.
- Conoscenza delle differenti finalità del disegno.
- Conoscenza delle regole applicative della geometria descrittiva.
- Conoscenza delle regole grafiche per la rappresentazione progettuale.
- Conoscenza di tecniche di rappresentazione e comunicazione artistica.
- Conoscenza di un iter progettuale.

2. Abilità:

- Acquisire la capacità di eseguire un elaborato grafico.
- Acquisire la capacità di utilizzare la terminologia propria del disegno tecnico.
- Acquisire la capacità di utilizzare il linguaggio specifico della storia dell'arte.
- Acquisire la capacità di leggere un'opera d'arte.
- Acquisire la capacità di redigere una trattazione scritta inerente le discipline in oggetto.
- Acquisire la capacità di argomentare e di operare secondo processi di astrazione logica e

ragionamenti ipotetico-deduttivi.

Acquisire la capacità di correlare i contenuti studiati in forma interdisciplinare.

Acquisire la capacità di elaborare in forma grafica un progetto.

Acquisire la capacità di operare una riflessione comparativa fra diversi autori, nell'ambito dello stesso periodo o di periodi artistici differenti.

3. Competenze:

Raggiungere le competenze *relazionali* necessarie per lavorare in classe con i compagni e con i docenti.

Raggiungere le competenze *di cittadinanza* per comunicare, imparare ad apprendere, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare informazioni.

Raggiungere le *competenze digitali* necessarie per saper utilizzare gli strumenti informatici necessari alla ricerca delle informazioni, alla presentazione di un elaborato, alla rappresentazione dei dati nelle varie forme.

Raggiungere le competenze di *cittadinanza e costituzione* necessarie per:

- comprendere la legislazione inerente la tutela e la conservazione dei beni storici, artistici ed ambientali;
- acquisire una coscienza civica basata sull'adempimento dei propri doveri, sulla conoscenza e sull'esercizio dei propri diritti, sul rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile;
- rispettare le regole della vita scolastica, del patto formativo ed in particolare del Regolamento di Istituto.

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DEL BIENNIO

Saper prendere appunti.

Saper disegnare e colorare patterns e figure modulari.

Leggere, comprendere e riassumere un testo o una trattazione di storia dell'arte sia in forma orale che scritta.

Riconoscere ed analizzare una produzione artistica secondo gli indicatori convenzionali.

Decodificare una procedura di disegno tecnico indicata su un testo.

Saper utilizzare correttamente gli strumenti per il disegno tecnico ed artistico.

Conoscere le strutture della geometria proiettiva e delle tecniche di rappresentazione, secondo le norme UNI en ISO.

Conoscere e capire i binomi fondamentali spazio-tempo, luce-colore, volume - linea, chiaro-scuro, figura-sfondo, che regolano il mondo delle forme.

Comprendere i concetti e le procedure correlate alla conservazione ed alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI GENERALI

1. Conoscenze:

Conoscenza dei molteplici e specifici sistemi di comunicazione visiva.

Conoscenza del registro linguistico proprio delle discipline studiate.

Conoscenza del codice della grammatica visiva.

Conoscenza delle differenti finalità del disegno.

Conoscenza di un iter progettuale.

2. Abilità:

Acquisire la capacità di eseguire un elaborato grafico.

Acquisire la capacità di utilizzare la terminologia propria del disegno tecnico.
Acquisire la capacità di utilizzare il linguaggio specifico della storia dell'arte.
Acquisire la capacità di leggere un'opera d'arte.

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI MINIMI DA RAGGIUNGERE NEL BIENNIO

Saper prendere appunti.
Saper disegnare e colorare patterns e figure modulari.
Leggere, comprendere e riassumere un testo o una trattazione di storia dell'arte sia in forma orale che scritta.
Riconoscere ed analizzare una produzione artistica secondo gli indicatori convenzionali.
Decodificare una procedura di disegno tecnico indicata su un testo.
Saper utilizzare correttamente gli strumenti per il disegno tecnico ed artistico.
Conoscere le strutture della geometria proiettiva e delle tecniche di rappresentazione fino alle sezioni comprese, secondo le norme UNI en ISO.

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DEL TRIENNIO

Saper leggere un manufatto artistico.
Saper fruire consapevolmente di un'esperienza di tipo artistico, indipendentemente dal linguaggio utilizzato.
Saper confrontare i periodi, i movimenti, le correnti e le produzioni artistiche fra loro.
Saper riconoscere e leggere la produzione artistica collocandola nel proprio contesto storico-culturale, in un'ottica di rispetto e tutela del patrimonio.
Sviluppare il senso critico e l'autonomia di giudizio indispensabili per l'affinamento del gusto estetico e della consapevolezza del pensiero critico.
Conoscere e fruire consapevolmente dello spazio costruito e dell'ambiente circostante.
Saper elaborare una sintesi tematica ed una ricerca propositiva finalizzata al recupero delle conoscenze acquisite, al loro completamento ed approfondimento.
Saper elaborare un progetto semplice sia sul piano teorico che esecutivo.
Saper utilizzare il disegno tecnico, secondo le norme UNI en ISO, per la redazione di un progetto.
Saper utilizzare il disegno per comunicare un'idea o per osservare, studiare e decodificare la realtà circostante.
Conoscere la legislazione italiana ed internazionale inerente la conservazione e la tutela del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale.

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI SPECIFICI DA RAGGIUNGERE NEL TRIENNIO

Saper leggere un manufatto artistico.
Saper riconoscere e leggere la produzione artistica collocandola nel proprio contesto storico-culturale, in un'ottica di rispetto e tutela del patrimonio.
Sviluppare il senso critico e l'autonomia di giudizio indispensabili per l'affinamento del gusto estetico e della consapevolezza del pensiero critico.
Saper elaborare un progetto semplice sia sul piano teorico che esecutivo.
Saper utilizzare il disegno tecnico, secondo le norme UNI en ISO.
Saper utilizzare il disegno per comunicare un'idea o per osservare, studiare e decodificare la realtà circostante.

PROGRAMMI E CONTENUTI SPECIFICI

STORIA DELL'ARTE

MODULO 1: LE ORIGINI

Preistoria

Prime forme di scultura

Graffiti e pitture rupestri (Altamira, Lascaux....)

Strutture Megalitiche

Prime forme abitative

Civiltà Nuragica

Civiltà della Mezzaluna fertile

Sumeri

Babilonesi

Assiri

Egizi: Architettura funeraria, Templi, Pittura e Scultura.

MODULO 2: CIVILTÀ EGEEA E GRECA

Arte minoica

Arte micenea

Introduzione all'arte greca

L'architettura

La scultura arcaica

La scultura classica

La scultura ellenistica

Urbanistica ed architettura ellenistica

La Magna Grecia

MODULO 3: L'ARTE ANTICA IN ITALIA E L'ARTE ROMANA

L'arte Etrusca

Architettura funeraria

Scultura

L'arte romana

Tecniche costruttive

Strade, ponti, acquedotti, terme e fognature

Architettura religiosa

I Fori imperiali e i Mercati traianei
La Scultura privata e celebrativa
Le Decorazioni parietali e la pittura
MODULO 4: I PRIMI SECOLI DEL CRISTIANESIMO
L'arte delle catacombe: i simboli paleocristiani
Le prime basiliche
Il Mosaico
Milano e Ravenna
MODULO 5: L'ARTE ROMANICA
L'arte romanica: caratteri strutturali
L'architettura nell' Italia settentrionale
L'architettura nell' Italia centrale
L'architettura nell' Italia meridionale
La Scultura
La Pittura
MODULO 6: L'ARTE GOTICA
Caratteri strutturali dell'architettura gotica
Il gotico nell'architettura europea
Il gotico temperato italiano
I centri storici italiani
La Scultura gotica
La Pittura gotica internazionale
MODULO 7: DALL'UMANESIMO AL RINASCIMENTO
Giotto
Simone Martini – Ambrogio Lorenzetti
Filippo Brunelleschi e nascita della Prospettiva
Masaccio
Donatello
Piero della Francesca ed Urbino
Firenze alla fine del Quattrocento
L'alternativa fiamminga

Sandro Botticelli
Leonardo
Raffaello tra Urbino e Firenze
Raffaello a Roma
Donato Bramante tra Milano e Roma
Michelangelo a Roma
Michelangelo tra Firenze e Roma, la maturità.
MODULO 8: DAL RINASCIMENTO AL MANIERISMO
Venezia e la nuova cultura figurativa: i Bellini
Giorgione
Tiziano
Il Manierismo e i suoi sviluppi
Venezia e Tintoretto
Da Sansovino a Palladio
Palladio
Il Manierismo in Emilia Romagna
MODULO 9: IL SEICENTO
I Carracci
Caravaggio
Il Barocco, caratteri distintivi
Il Barocco a Roma
Lorenzo Bernini
Francesco Borromini
Torino, nuova capitale per uno Stato
Guarino Guarini
Filippo Juvarra
Il Barocco in Europa: Le grandi regge.
Venezia tra seicento e settecento
MODULO 10: IL NEOCLASSICISMO
Nascita dell'estetica neoclassica
J.L. David ed Ingres
A. Canova

J. Nash a Londra
G. Piermarini a Milano
F. Goya
MODULO 11: ROMANTICISMO E REALISMO
La rappresentazione del sublime
Pittura romantica inglese: J. Constable e W. Turner
C. Friedrich
F. Hayez a Milano
Pittura romantica francese: T. Géricault e E. Delacroix
La scuola di Barbizon e la nascita del Realismo
G. Courbet
F. Millet e H. Daumier
I Macchiaioli in Italia
Aspetti dell'architettura e dell'urbanistica ottocentesca in Europa
MODULO 12: IMPRESSIONISMO E POSTIMPRESSIONISMO
Nascita della Fotografia
Caratteri e tecnica dell'Impressionismo
E. Manet
C. Monet
A. Renoir
E. Degas
I Postimpressionisti
G. Seraut, H. de Toulouse-Lautrec
P. Cézanne e la nascita dell'arte moderna
P. Gauguin tra simbolismo e sintetismo
V. Van Gogh
Art Nouveau a Parigi
Secessione Viennese e G. Klimt a Vienna
A. Gaudì a Barcellona
E. Munch
MODULO 13: LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL '900
Nascita e caratteri dell' Espressionismo
Espressionismo in Germania: Die Brücke

Espressionismo in Austria: E. Schiele e O. Kokoschka
Espressionismo in Francia: I Fauves e H. Matisse
P. Picasso e la nascita del Cubismo
V. Kandinskij
Futurismo in Italia: dal primo Manifesto dei Pittori Futuristi all'inizio della I Guerra Mondiale.
Oltre la forma: l'Astrattismo
Il Dadaismo
Il Surrealismo
MODULO 14: L'ARTE FRA LE DUE GUERRE
Tra metafisica e ritorno al realismo: la Pittura Metafisica di De Chirico, il Novecento italiano
L'affermazione dell'architettura moderna: il Razionalismo
Walter Gropius ed il Bauhaus
Charles-Édouard Le Corbusier
Frank Loyd Wright
MODULO 15 LE INQUIETUDINI DEL SECONDO DOPOGUERRA: VERSO L'ESPERIENZA DEL CONTEMPORANEO
Dal dopoguerra agli anni Cinquanta: dibattiti e ricerche
J. Pollock e l' Action Painting americana
L'informale in Europa
A. Warhol e la Pop Art
L. Fontana e l'Arte Concettuale
A. Burri e l'Arte Povera
Tendenze recenti: considerazioni generali sulle tendenze dell'arte contemporanea degli ultimi anni. Land Art e Body Art

DISEGNO
MODULO 1: LA COSTRUZIONE GRAFICA
Terminologia di base della geometria piana e solida
Patterns e strutture modulari
Uso del compasso e degli strumenti per il disegno tecnico.
Costruzioni dei poligoni regolari
Curve policentriche chiuse ed aperte
Sezione aurea, spirale aurea

Gli elementi fondamentali della grammatica visiva: punto, linea, superficie...
Rappresentazione e caratteristiche delle coniche: Ellisse, Parabola ed Iperbole
Disegno a mano libera
Esercitazioni di comunicazione visiva. Il chiaro/scuro. Le leggi della percezione visiva.
Illusioni ottiche e paradossi visivi
MODULO 2: LE PROIEZIONI ORTOGONALI
Proiezioni ortogonali di punti, rette e piani
Proiezioni ortogonali di solidi regolari
Proiezioni ortogonali di figure poste su piani inclinati.
Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi e compenetrazioni.
Esercitazioni di disegno artistico e di comunicazione visiva. Il Colore e la luce.
MODULO 3: LE SEZIONI
La Sezione
Regole grafiche per la rappresentazione della sezione
Sezione di solidi regolari
Sezioni di solidi con piani inclinati
Sezioni coniche
Esercitazioni sulla sezione in ambito progettuale
MODULO 4: LE ASSONOMETRIE
Assonometrie ortogonali
Assonometrie oblique
La percezione dello spazio fra realtà ed astrazione.
MODULO 5: LA PROSPETTIVA
Prospettiva centrale di figure piane
Prospettiva centrale di solidi
Prospettiva accidentale di solidi
La rappresentazione prospettica e sue applicazioni in campo architettonico e progettuale
Lettura, interpretazione e rappresentazione di elementi progettuali architettonici

MUSICA

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI

1. Conoscenze:

Conoscenza del registro linguistico proprio della disciplina.

Conoscenza degli autori, delle opere e dei principi estetici dei periodi artistici esaminati.

Conoscenza delle metodiche e delle regole che sottendono il funzionamento dei diversi sistemi di comunicazione.

2. Abilità:

Acquisire la capacità di utilizzare la terminologia propria del linguaggio musicale.

Acquisire la capacità di analizzare un brano musicale individuandone le caratteristiche formali e collocandolo in un contesto storico.

Acquisire la capacità di redigere una trattazione scritta inerente l'ascolto di un brano musicale.

Acquisire la capacità di argomentare e di operare secondo processi di astrazione logica e ragionamenti ipotetico-deduttivi.

Acquisire la capacità di correlare i contenuti studiati in forma interdisciplinare.

Acquisire la capacità di operare una riflessione comparativa fra diversi autori, nell'ambito dello stesso periodo o di periodi artistici differenti.

3. Competenze:

Raggiungere le competenze *relazionali* necessarie per lavorare in classe con i compagni e con i docenti.

Raggiungere le competenze *di cittadinanza* per comunicare, imparare ad apprendere, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare informazioni.

Raggiungere le *competenze digitali* necessarie per saper utilizzare gli strumenti informatici necessari alla ricerca delle informazioni, alla presentazione di un elaborato, alla rappresentazione dei dati nelle varie forme.

Raggiungere le competenze di *cittadinanza e costituzione* necessarie per:

- comprendere la legislazione inerente la tutela e la conservazione dei beni storici, artistici ed ambientali;
- acquisire una coscienza civica basata sull'adempimento dei propri doveri, sulla conoscenza e sull'esercizio dei propri diritti, sul rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile;
- rispettare le regole della vita scolastica, del patto formativo ed in particolare del Regolamento di Istituto.

PROGRAMMI E CONTENUTI SPECIFICI

LA MUSICA COME LINGUAGGIO: PERCORSI PER IL BIENNIO

I moduli presentati qui di seguito si propongono di incrementare nei nostri studenti e nelle nostre studentesse la consapevolezza che le qualità comunicative del linguaggio musicale, oltre e insieme a quelle espressive, hanno arricchito l'umanità fin dalle sue origini. Ogni modulo è quindi pensato per offrire uno sguardo sulle specificità del linguaggio musicale in rapporto a quelle degli altri linguaggi (cinema, poesia, pittura...).

FINALITA'

Trattando la musica come linguaggio, i moduli presentati di seguito daranno agli studenti e alle studentesse la possibilità di apprezzare le potenzialità comunicative del linguaggio musicale. Valorizzando in particolare gli aspetti connotativi dell'espressione musicale, si offrirà agli studenti la possibilità di avviare una riflessione di più ampio respiro sul segno.

OBIETTIVI DIDATTICI

- Riconoscere gli elementi fondamentali della comunicazione verbale e non verbale
- Saper distinguere l'uso diegetico ed extradiegetico della musica per il cinema
- Saper cogliere le connessioni tra il linguaggio poetico e quello musicale
- Saper distinguere gli aspetti denotativi e connotativi del segno
- Sviluppare la capacità di ascolto e la comprensione dei fenomeni musicali in contesti diversi
- Saper prendere appunti.
- Riconoscere ed analizzare una produzione artistica secondo gli indicatori convenzionali.

MODULO 1

COSA SIGNIFICA LA MUSICA? DENOTAZIONE E CONNOTAZIONE NEL LINGUAGGIO POETICO E MUSICALE

- La forma poetica e la forma musicale a confronto
- Affinità e differenze tra linguaggio verbale e linguaggio musicale
- Denotazione e connotazione nella poesia e nella musica
- Il significato della musica: musica assoluta e musica a programma

MODULO 2

RITMO E METRO. MUSICA E POESIA A CONFRONTO

- Aspetti musicali del testo poetico: ritmo e suono
- Differenza tra i concetti di pulsazione, metro e ritmo
- Musica e prosodia: il recitar cantando
- Madrigali e madrigalisimi: simbiosi tra musica e testo

- La musica *ancilla* della poesia: il *lied*

MODULO 3

LA MUSICA AL CINEMA: SOTTOFONDO O PROTAGONISTA?

- Dal cinema muto al sonoro: cenni storici
- La differenza tra sonorizzazione e colonna sonora
- La colonna-guida, il doppiaggio, la post-sincronizzazione
- La colonna sonora: funzione diegetica ed extradiegetica

STORIA DELLA MUSICA: PERCORSI PER IL TRIENNIO

Per comprendere una civiltà, un'epoca storica, una corrente culturale, è necessario intrecciare conoscenze diverse che abbraccino la storia, la filosofia, l'arte visiva, la musica e la letteratura. La cultura è infatti il risultato di un incontro, di un'intersezione e di un dialogo. L'oggetto d'arte, che può essere un testo poetico, un brano musicale, un quadro o una scultura, è il risultato complesso di un processo di sedimentazione culturale che può essere studiato da diverse angolature. Nei moduli qui proposti la musica costituirà, naturalmente, il punto di osservazione privilegiato.

FINALITA'

I moduli proposti di seguito sono finalizzati a favorire nei e nelle partecipanti l'acquisizione di un pensiero sistemico. Attraverso percorsi interdisciplinari i partecipanti impareranno a decifrare la musica nei suoi elementi specifici e a stabilire connessioni tra le forme musicali e il contesto letterario, storico, sociale e artistico che le ha determinate.

OBIETTIVI DIDATTICI

Riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale
Saper distinguere le forme musicali rapportandole all'epoca in cui sono nate
Saper cogliere le connessioni tra il linguaggio musicale e gli altri linguaggi artistici
Sviluppare capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni musicali in diversi contesti

MODULO 1

LA MUSICA GRECA E LA NASCITA DEL SISTEMA MUSICALE OCCIDENTALE

- *Mousiké* come arte delle Muse
- La musica nella filosofia di Platone
- Il monocordo di Pitagora
- Il sistema dei tetracordi e le scale di oggi
- Il ritmo e la metrica classica

MODULO 2

IL MEDIOEVO MUSICALE: DENTRO E FUORI DAL MONASTERO

- La musica medievale sacra: il canto gregoriano
- La nascita della polifonia
- La musica popolare: la lirica trobadorica
- La musica goliardica

MODULO 3

IL RINASCIMENTO: MADRIGALE E MADRIGALISMI

- Il madrigale cinquecentesco
- I madrigalismi: la musica al servizio della poesia
- L'affermazione della monodia accompagnata

MODULO 4

MELODRAMMA E MUSICA STRUMENTALE: LE DUE FACCE DEL BAROCCO

- Dalla monodia accompagnata al melodramma
- Il teatro e i cantanti: lo spettacolo dell'opera
- La musica strumentale barocca: Vivaldi, Händel e Bach.

MODULO 5

CLASSICISMO E CLASSICI: MOZART, HAYDN E BEETHOVEN

- Il classico in musica: aspetti storici e formali
- La forma sonata
- La nascita della musica da camera

MODULO 6

PERCORSI TEMATICI SUL ROMANTICISMO MUSICALE

- Passaggio dal classicismo al romanticismo: dalla rigidità della forma alla libertà espressiva
- La musica come regina delle arti romantiche: l'asemanticità del linguaggio musicale
- La notte, il soprannaturale e la natura nella musica romantica
- La musica che descrive: il poema sinfonico

MODULO 7

MUSICA E SIMBOLISMO

- La riforma Wagneriana e le correnti antiwagneriane
- Musica, poesia e pittura nell'arte di Debussy
- Il gioco intellettuale nella musica di Maurice Ravel

MODULO 8

PROSPETTIVE MUSICALI FRA XX E XXI SECOLO

- Stravinsky: politonalità e neoclassicismo
- Espressionismo e dodecafonia: Schönberg e la fine del sistema tonale
- Futurismo musicale: l'arte dei rumori di Russolo, i rumorismi d'oltreoceano e la musica elettronica
- Musica aleatoria e happening: l'esperienza di John Cage

MODULI INTERDISCIPLINARI

1. I SENSI DELL'ARTE

(in compresenza con i docenti di storia dell'arte)

Considerando il fatto artistico nel suo complesso, i percorsi proposti metteranno in primo piano le intersezioni esistenti tra il linguaggio musicale e quello pittorico. L'arte dei suoni e la pittura infatti, pur utilizzando media diversi, si configurano entrambi come linguaggi dei sensi ed è partendo dalla percezione visiva e uditiva che i/le partecipanti saranno condotti alla scoperta di affinità e divergenze tra i due linguaggi artistici.

FINALITA'

Lo studio comparato dei linguaggi artistici sviluppa capacità generali di pensiero quali: l'analisi, la sintesi, il coordinamento logico, il giudizio critico e la sensibilità estetica. Favorisce inoltre lo sviluppo di un'intelligenza dinamica che sa mettere in costante relazione l'arte, nelle sue varie forme, con la letteratura e con il pensiero filosofico e politico. I percorsi didattici di taglio più esperienziale e nei quali i contenuti dell'arte collimino con l'orizzonte biografico ed esistenziale dei/le partecipanti favoriranno inoltre lo sviluppo dell'intelligenza emotiva.

OBIETTIVI

- Riconoscere le categorie essenziali della musica e della pittura
- Acquisire il lessico specifico delle due discipline
- Saper stabilire connessioni tra i due linguaggi artistici
- Migliorare le capacità di ascolto e osservazione
- Sviluppare indipendenza di giudizio
- Stimolare la capacità di concentrazione

MODULO 1

LA PITTURA DEI SUONI E I COLORI DELLA MUSICA

Durante questa attività, i/le partecipanti saranno impegnati in un'attività laboratoriale incentrata sui legami sensoriali e percettivi esistenti tra il linguaggio musicale e quello visivo. Proseguendo le esplorazioni condotte da Vasilij Kandinskij sulle relazioni tra suono e colore e sulla sinestesia in generale, i/le partecipanti, partendo dall'ascolto di alcuni frammenti musicali, saranno invitati a costruire una loro personale tabella di connessione tra suoni e colori. In un secondo momento, ogni gruppo produrrà il proprio oggetto d'arte affidandosi alle connessioni stabilite nella fase precedente e basandosi sull'ascolto di un brano musicale proposto dall'insegnante.

MODULO 2

I SIGNIFICATI DELL'ARTE

Nel 1917 Marcel Duchamp espose la sua *Fontana*, cioè un orinatoio rovesciato, firmandolo con lo pseudonimo R. Mutt. Era l'inizio del *ready-made* che consisteva nell'utilizzare in campo artistico, cioè fuori dal loro abituale contesto, oggetti della vita quotidiana. Riproponendoli come oggetti d'arte si spiazzava e si stravolgeva ogni possibile aspettativa del pubblico.

Nel 1952 il pianista David Tudor eseguì per la prima volta *4'33"* composto dal musicista americano John Cage. Si trattava di un brano eseguibile da qualunque strumento o *ensemble* musicale. Era diviso in tre movimenti che riportavano l'indicazione *tacet*, ovvero *non suonare*.

L'arte non era più *fare*, cioè dimostrare una competenza tecnica o manuale, ma *scegliere*, cioè operare a livello di puro intelletto.

Dopo aver discusso l'esperienza di questi due artisti e sulla scorta delle riflessioni e delle conoscenze acquisite nel percorso di studi, i/le partecipanti saranno invitati/e a interrogarsi sul senso e sul significato dell'arte e, in un secondo tempo, a realizzare un'installazione che riassume i contenuti della loro riflessione.

2. MUSIC AND LITERATURE

(in compresenza con i docenti di letteratura inglese)

MODULO 1

LA BALLATA: DA LORD RANDAL A WOODY GUTHRIE

La ballata è una forma poetica presente in tutte le letterature di lingua romanza e, come dice il nome, è destinata al canto e alla danza. Partendo dalla letteratura medievale inglese gli studenti e le studentesse saranno accompagnati in un percorso alla scoperta non solo della sua struttura metrica, ma anche e soprattutto della funzione storica e sociale che ha rivestito nel corso della storia.

Particolare attenzione sarà dedicata alla ballata di protesta e alle varie declinazioni che ha assunto nel corso del Novecento.

OBIETTIVI

- Saper riconoscere la struttura metrica della ballata
- Saper individuare le caratteristiche formali della ballata
- Saper confrontare, dal punto di vista letterario e musicale, ballate di epoche diverse
- Saper individuare il contributo della musica allo sviluppo della forma poetica

MODULO 2

MUSIC IN SHAKESPEARE, SHAKESPEARE IN MUSIC

I lavori di William Shakespeare sono pieni di musica. I suoi testi, sia comici che tragici, sono inframezzati da canzoni e danze che intendevano deliziare ed intrattenere il pubblico. Il suo linguaggio poetico, d'altro canto, è ricco di ritmi vivaci e di suoni che hanno ispirato molti compositori nel corso del tempo superando anche le barriere esistenti tra generi musicali. Da Ciaikovskji a Prokofiev, da Leonard Bernstein ai Dire Straits, questo percorso si propone di offrire alle classi partecipanti, attraverso un'attività laboratoriale, la possibilità di riflettere da una prospettiva diversa su un autore fondamentale della storia della letteratura inglese e mondiale.

OBIETTIVI

- Approfondire l'analisi psicologica del personaggi del testo shakespeariano
- Saper individuare come la musica ha tradotto in suoni la trama del testo shakespeariano
- Saper riconoscere le caratteristiche formali del poema sinfonico
- Saper riconoscere i legami tra le scelte timbriche dei compositori e il carattere dei personaggi o il significato delle situazioni descritte nel testo shakespeariano