

CURRICOLA GENERALI: Disegno e storia dell'arte

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Nell'arco del quinquennio lo studente verrà condotto ad acquisire la padronanza del disegno "grafico/geometrico" come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali.

Il linguaggio "grafico/geometrico" verrà utilizzato dallo studente per imparare a comprendere, sistematicamente e storicamente, l'ambiente fisico in cui vive. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l'utilizzo degli strumenti propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali della storia dell'arte e dell'architettura.

Le principali competenze in uscita al termine del percorso quinquennale di Disegno e Storia dell'Arte saranno le seguenti:

- essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata;
- acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e iconografica;
- essere in grado sia di collocare un'opera d'arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d'uso e le funzioni, la committenza e la destinazione.

Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente sarà invogliato ad acquisire una chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità.

Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell'architettura mentre le arti figurative saranno considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa.

E' inoltre prevista, nella declinazione delle programmazioni individuali di ciascun docente, la possibilità di introdurre degli elementi di storia della città, con particolare riferimento a

Torino, al fine di presentare le singole architetture come parte integrante di un determinato contesto urbano.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO BIENNIO

Nel corso del primo biennio si affronterà lo studio della produzione architettonica e artistica dalle origini sino alla fine del XIV secolo.

Lo studente verrà introdotto alla lettura dell'opera d'arte e dello spazio architettonico, individuando le definizioni e le classificazioni delle arti e le categorie formali del fatto artistico e architettonico. Dell'arte preistorica si analizzerà soprattutto l'architettura megalitica e il sistema costruttivo trilitico; si faranno cenni all'arte egizia soprattutto per l'architettura; nell'arte greca, in particolare quella riferita al periodo classico, imprescindibile sarà lo studio del tempio, degli ordini architettonici, della decorazione scultorea, con particolare riferimento a quella del Partenone, e del teatro. Dell'arte romana si studieranno le opere di ingegneria (strade, ponti, acquedotti), le tecniche costruttive, le principali tipologie architettoniche (terme, anfiteatri, fori) e i principali monumenti celebrativi.

Nella trattazione dell'architettura romanica e gotica una particolare attenzione sarà dedicata all'analisi delle tecniche e delle modalità costruttive, dei materiali e degli stili utilizzati per edificare le chiese e le cattedrali. La trattazione di alcuni significativi esempi di decorazione pittorica e scultorea sarà l'occasione per conoscere alcune delle più importanti personalità artistiche di questo periodo, da Wiligelmo fino a Giotto e agli altri grandi maestri attivi tra Duecento e Trecento.

Si introdurrà l'uso degli strumenti per il disegno tecnico iniziando con la costruzione di figure geometriche piane e proseguendo con le Proiezioni Ortogonali: proiezione di punti, segmenti, figure piane, solidi geometrici, in posizioni diverse rispetto ai tre piani, ribaltamenti, sezioni.

Si potrà iniziare dalla rappresentazione di figure geometriche semplici e di oggetti, a mano libera o con gli strumenti (riga, squadra e compasso) per passare successivamente alla rappresentazione assonometrica di solidi geometrici semplici e volumi architettonici, nonché di edifici antichi studiati nell'ambito della storia dell'arte.

Infine si presenteranno i fondamenti dello studio delle ombre (la sorgente luminosa propria e impropria, l'ombra portata, il chiaroscuro), rimandando però al secondo biennio,

indicativamente nella classe terza, lo studio approfondito e sistematico della “teoria delle ombre” vera e propria.

Particolare attenzione sarà posta nell'affrontare il disegno come strumento di rappresentazione rigorosa ed esatta di figure e solidi geometrici, al fine di rendere più facilmente comprensibile quanto sarà svolto in geometria nel programma di matematica.

CONTENUTI DISCIPLINARI PRIMO BIENNIO

CLASSE PRIMA:

Storia dell'Arte:

- **arte preistorica:** si analizzerà soprattutto l'architettura megalitica e il sistema costruttivo trilitico;
- **arte egizia,** con particolare riferimento all'architettura e in relazione alle collezioni del Museo Egizio di Torino
- **arte greca:** in particolare quella riferita al periodo classico, imprescindibile sarà lo studio del tempio, degli ordini architettonici, della decorazione scultorea, con particolare riferimento a quella del Partenone, e del teatro.
- **arte romana** e tardo antica, si studierà: l'ingegneria e i sistemi architettonici utilizzati per costruire acquedotti e ponti, gli edifici pubblici come le Terme, il Colosseo, il Pantheon, i fori e le ville private, la basilica di Massenzio; le principali opere di scultura, di pittura .

Il “castrum” romano quale nucleo originario della città di Torino.

Disegno:

Si introdurrà l'**uso degli strumenti** per il disegno tecnico iniziando con la **costruzione di figure geometriche** piane e proseguendo con le **norme grafiche** nel disegno tecnico e progettuale.

Seguiranno le **Proiezioni Ortogonali** con le proiezioni di punti, segmenti, figure piane e solidi geometrici.

Per quanto riguarda il **disegno a mano libera** si proporrà un approccio al disegno con l'uso di alcune tecniche coloristiche e con il metodo delle quadrettatura su semplici soggetti tratti anche dal testo di arte o da altre fonti.

CLASSE SECONDA:

Storia dell'Arte:

Si faranno alcuni cenni all'arte e architettura **paleocristiana** e a quella **bizantina**.

Si tratteranno l'arte e l'architettura **romanica** e **gotica** ponendo particolare attenzione all'analisi delle tecniche e delle modalità costruttive, dei materiali e stili utilizzati per edificare le chiese e le cattedrali sia in Europa che in Italia.

Si proporranno, inoltre, alcuni significativi esempi di decorazione pittorica e scultorea di alcune delle principali personalità del periodo tra i quali Wiligelmo, Giotto ed altri grandi maestri del Duecento e Trecento.

Alcuni esempi dell'architettura medioevale in Piemonte .

Disegno:

Si proseguirà con lo studio delle **Proiezioni ortogonali** con esercizi di solidi variamente disposti rispetto ai piani fondamentali, sezione di solidi con piani perpendicolari ed inclinati rispetto ai piani fondamentali, compenetrazioni e intersezioni di solidi.

Tale argomento sarà integrato dallo studio dello **sviluppo dei solidi**.

Rappresentazione con il metodo dell'**assonometria** di solidi geometrici semplici e di volumi architettonici, nonché di edifici antichi studiati nell'ambito della storia dell'arte.

Presentazione dei fondamenti dello **studio delle ombre** con i tipi, le sorgenti luminose ed il chiaroscuro.

Disegno a mano libera: riproduzione di particolari architettonici e/o di opere d'arte con il metodo della quadrettatura e della struttura geometrica.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

SECONDO BIENNIO

Attraverso modalità didattiche adeguate al contesto di apprendimento della classe e del monte ore previsto, si individueranno gli artisti, le opere, le correnti e/o i movimenti più significativi di ogni periodo, privilegiando il più possibile l'approccio diretto all'opera d'arte.

Il programma si svolgerà analizzando le espressioni artistiche e architettoniche dal primo '400 fino all'Impressionismo. Tra i contenuti fondamentali per il '400 e il '500: il primo Rinascimento a Firenze e l'opera di Brunelleschi, Donatello, Masaccio; l'invenzione della prospettiva e le conseguenze per l'architettura e le arti figurative; le opere e la riflessione

teorica di Leon Battista Alberti; i centri artistici italiani e i principali protagonisti: Piero della Francesca, Mantegna, Antonello, Bellini; la città ideale, il palazzo, la villa; gli iniziatori della “terza maniera”: Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello; il Manierismo in architettura e nelle arti figurative; la grande stagione dell’arte veneziana; l’architettura di Palladio.

Per il ‘600 e ‘700: le novità proposte da Caravaggio; le opere esemplari del Barocco romano (Bernini, Borromini, Pietro da Cortona); la tipologia della reggia, dal grande complesso di Versailles alle opere di Juvarra (Stupinigi) e Vanvitelli (Caserta). Per l’arte del secondo ‘700 e dell’800: l’architettura del Neoclassicismo; il paesaggio in età romantica: “pittresco” e “sublime”; il “Gothic revival”; le conseguenze della Rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le tecniche costruttive, la città borghese e le grandi ristrutturazioni urbanistiche; la pittura del Realismo e dell’Impressionismo.

Nel secondo biennio il valore della componente costruttiva e pratica del disegno arricchirà il percorso: oltre allo studio sistematico della Teoria delle ombre (figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici), si affronterà la tecnica delle rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della prospettiva centrale e accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche in rapporto alle opere d’arte.

Si potranno inoltre analizzare i fondamenti per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura, e lo studio della composizione delle facciate e il loro disegno materico, con le ombre.

CONTENUTI DISCIPLINARI SECONDO BIENNIO

CLASSE TERZA

Storia dell’arte:

Si analizzeranno le espressioni artistiche e architettoniche a partire dal **primo Rinascimento** fiorentino con l’opera di Brunelleschi, Donatello, Masaccio e l’invenzione della prospettiva .

Il **secondo Quattrocento** prevede lo studio di Leon Battista Alberti, l’architettura dei palazzi a Firenze, Piero della Francesca, S. Botticelli, l’architettura e l’urbanistica di Pienza, A. Mantegna, Antonello da Messina e G. Bellini.

Il **Rinascimento maturo** tra Firenze e Roma con le opere di Bramante, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Raffaello.

Il **Cinquecento veneto** con cenni a Giorgione e Tiziano; l’architettura di Palladio.

Il **Manierismo** in architettura e nelle arti figurative.

Il Duomo di Torino quale esempio di architettura rinascimentale del nord Italia.

Disegno:

La rappresentazione in **prospettiva**: considerazioni storiche, prospettiva centrale e accidentale di strutture geometriche ed architettoniche con vari livelli di complessità ed utilizzo dei diversi metodi commisurati alle caratteristiche di ciascuna classe.

La **Teoria delle ombre**: studio sistematico delle ombre proprie, portate e autoportate applicata a figure piane, solidi e composizioni geometriche e a volumi architettonici rappresentati in proiezione ortogonale, assonometria e prospettiva con eventuale ideazione e progettazione.

Disegno a mano libera: riproduzione in scala di particolari architettonici o di opere d'arte legati all'analisi tipologica e strutturale di un'opera architettonica.

CLASSE QUARTA

Storia dell'arte:

Il **Barocco romano** con le opere esemplari di Bernini e Borromini; la pittura barocca con le opere di Caravaggio.

L'**età barocca a Torino** con l'urbanistica e l'architettura di G. Guarini e F. Juvarra.

Il Primo Settecento e la **tipologia della reggia** con confronti fra le architetture di Juvarra e Vanvitelli.

L'arte tra Settecento e Ottocento con cenni alla scultura e pittura neoclassiche;

l'architettura e l'urbanistica del **Neoclassicismo**.

Cenni alle inquietudini preromantiche; Il **Romanticismo** in Inghilterra con il paesaggio in età romantica e la poetica del "pittoresco e sublime".

Cenni al romanticismo in Germania, Francia e Italia.

Il secondo Ottocento con il "**Gotic Revival**" in Europa ed alcuni esempi a Torino; le conseguenze della Rivoluzione industriale; la nuova architettura del ferro in Europa, la città borghese e le grandi ristrutturazioni urbanistiche.

La pittura del **Realismo** e l'**Impressionismo** in Francia.

Realizzazioni neoclassica a Torino: La chiesa della Gran Madre di Dio; esempio dello eclettismo: Borgo medievale.

Disegno:

Il disegno **tecnico architettonico**: l'analisi tipologica, strutturale, funzionale e

distributiva dell'architettura; studio delle composizioni delle facciate e loro definizione materica e grafica con le ombre.

Il disegno **dal vero** del progetto e del rilievo a mano libera in architettura.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

QUINTO ANNO

Lo studio della storia dell'arte prenderà l'avvio dalle ricerche post-impressioniste, intese come premesse allo sviluppo dei movimenti d'avanguardia del XX secolo, per giungere a considerare le principali linee di sviluppo dell'arte e dell'architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi. Particolare attenzione sarà data: ai nuovi materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie costruttive in architettura, dalle Esposizioni universali alle realizzazioni dell'Art Nouveau; allo sviluppo del disegno industriale, da William Morris all'esperienza del Bauhaus; alle principali avanguardie artistiche del Novecento; al Movimento moderno in architettura, con i suoi principali protagonisti, e ai suoi sviluppi nella cultura architettonica e urbanistica contemporanea; alla crisi del funzionalismo e alle urbanizzazioni del dopoguerra; infine agli attuali nuovi sistemi costruttivi basati sull'utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati ad un uso ecosostenibile.

Il disegno sarà finalizzato all'analisi e conoscenza dell'ambiente costruito e/o di un oggetto di design o di un arredo attraverso il rilievo grafico-fotografico e gli schizzi dal vero sia per proposte progettuali di modifica dell'esistente che di realizzazioni ex-novo. Lo studente avrà così modo di esprimere la propria maturità culturale e personale anche in funzione dell'elaborazione di un progetto da presentare in sede di Esame di Stato.

CLASSE QUINTA:

Storia dell'Arte :

Segue il secondo Ottocento con le **tendenze postimpressioniste** in Europa ;

Segue l'arte tra Ottocento e Novecento con il fenomeno **Art Nouveau** in Europa; il Liberty in Italia e cenni al ruolo di Torino con l'esposizione del 1902.

Le **avanguardie europee** del primo Novecento con cenni ad alcune delle più importanti;

L'architettura europea e lo sviluppo del **disegno industriale** con l'opera di W. Morris e l'epoca del funzionalismo con Walter Gropius, il **Bauhaus** e Le Corbusier.

Il **Movimento Moderno** in architettura ed i suoi sviluppi nella cultura architettonica contemporanea.

Cenni alle tendenze artistiche del secondo dopoguerra, dalle Neoavanguardie all'Arte globale, alla crisi del funzionalismo e alle urbanizzazioni del dopoguerra.

Gli attuali sistemi costruttivi dell'**architettura contemporanea**, i materiali ed i nuovi sistemi costruttivi con l'architettura dagli anni Sessanta ai giorni nostri.

Gli esempi di architettura contemporanea a Torino

Disegno:

Progettazione di modifica dell'esistente o realizzazione ex-novo di spazio urbano, monumento, elemento di arredo o di design.

Realizzazione di elaborati, se possibile anche con l'uso del CAD, quali schizzi dal vero, rilievo grafico e/ o fotografico, esecutivi realizzati secondo i metodi di rappresentazione nonché redazione di relazioni esplicative.