

il **nuovo** concorso
a cattedra

MANUALE

Discipline **Artistiche** nella scuola secondaria

per la **preparazione al concorso**

Classi di concorso:

A01 Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e II grado

A54 Storia dell'arte

Chiara Abbate

V Edizione

IN OMAGGIO ESTENSIONI ONLINE

Software di
esercitazione

Contenuti
extra

EdiSES
edizioni

Manuale

Discipline Artistiche

nella scuola secondaria

Accedi ai servizi riservati

Il codice personale contenuto nel riquadro dà diritto a servizi riservati ai clienti. Registrandosi al sito, dalla propria area riservata si potrà accedere a:

**MATERIALI DI INTERESSE
E CONTENUTI AGGIUNTIVI**

CODICE PERSONALE

Grattare delicatamente la superficie per visualizzare il codice personale.

Le **istruzioni per la registrazione** sono riportate nella pagina seguente.

Il volume NON può essere venduto né restituito se il codice personale risulta visibile.

L'accesso ai servizi riservati ha la **durata di 18 mesi** dall'attivazione del codice e viene garantito esclusivamente sulle edizioni in corso.

Istruzioni per accedere ai contenuti e ai servizi riservati

SEGUI QUESTE SEMPLICI ISTRUZIONI

SE SEI REGISTRATO AL SITO

clicca su **Accedi al materiale didattico**

inserisci email e password

inserisci le ultime 4 cifre del codice ISBN, riportato in basso a destra sul retro di copertina

inserisci il tuo **codice personale** per essere reindirizzato automaticamente all'area riservata

SE NON SEI GIÀ REGISTRATO AL SITO

clicca su **Accedi al materiale didattico**

registra al sito **edises.it**

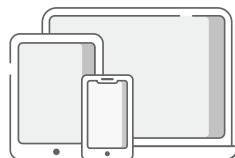
attendi l'email di conferma per perfezionare la registrazione

torna sul sito **edises.it** e segui la procedura già descritta per utenti registrati

CONTENUTI AGGIUNTIVI

Per problemi tecnici connessi all'utilizzo dei supporti multimediali e per informazioni sui nostri servizi puoi contattarci sulla piattaforma **assistenza.edises.it**

SCARICA L'APP **INFOCONCORSI** DISPONIBILE SU APP STORE E PLAY STORE

il nuovo concorso
a cattedra

Manuale

Discipline Artistiche
nella **scuola secondaria**

a cura di
Chiara Abbate

Il nuovo Concorso a Cattedra – Discipline Artistiche – V Edizione
Copyright © 2025, 2022, 2019, 2016, 2013, EdiSES Edizioni S.r.l. – Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2029 2028 2027 2026 2025

Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata

*A norma di legge è vietata la riproduzione, anche parziale,
del presente volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo.*

L'Editore

A cura di:
Arch. e Prof.ssa Chiara Abbate

Revisione e aggiornamento della presente edizione a cura di:
Cinzia Bassetti, Elena Maccioni, Emilia Marcori

Progetto grafico: ProMedia Studio di A. Leano - Napoli
Fotocomposizione: EdiSES Edizioni S.r.l.
Stampato presso: PrintSprint S.r.l. – Napoli
Per conto della EdiSES Edizioni S.r.l. – Piazza Dante, 89 – Napoli

ISBN 979 12 5602 271 7

www.edises.it

I curatori, l'editore e tutti coloro in qualche modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest'opera hanno posto il massimo impegno per garantire che le informazioni ivi contenute siano corrette, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa; essi, tuttavia, non possono essere ritenuti responsabili dei risultati dell'utilizzo di tali informazioni e restano a disposizione per integrare la citazione delle fonti, qualora incompleta o imprecisa.

Realizzare un libro è un'operazione complessa e nonostante la cura e l'attenzione poste dagli autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l'esperienza ci insegna che è praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. Saremo grati ai lettori che vorranno inviarci le loro segnalazioni e/o suggerimenti migliorativi sulla piattaforma *assistenza.edises.it*

Sommario

Parte Prima La didattica delle discipline artistiche

Capitolo 1 L'importanza dell'insegnamento delle discipline artistiche	3
Capitolo 2 Mediazione e metodologie della didattica.....	27
Capitolo 3 Normativa di riferimento.....	41
Capitolo 4 Piani di studio e quadri orario.....	53

Parte Seconda Evoluzione storica di arte e architettura dalle origini ai giorni nostri

Capitolo 1 Preistoria.....	77
Capitolo 2 Egitto.....	83
Capitolo 3 Civiltà del Vicino Oriente.....	89
Capitolo 4 Civiltà dell'Egeo.....	95
Capitolo 5 Grecia.....	101
Capitolo 6 Civiltà italica: popolazioni italiche ed etrusche	119
Capitolo 7 Roma.....	127
Capitolo 8 Arte paleocristiana.....	143
Capitolo 9 Alto Medioevo.....	151
Capitolo 10 Arte romanica.....	157
Capitolo 11 Arte gotica	169
Capitolo 12 Il primo Rinascimento: prima metà del Quattrocento.....	181
Capitolo 13 Il primo Rinascimento: seconda metà del Quattrocento	199
Capitolo 14 Il Rinascimento medio: la "Maniera moderna"	217
Capitolo 15 Il Rinascimento tardo: il Manierismo.....	235
Capitolo 16 Il Barocco.....	249
Capitolo 17 Il Rococò	267
Capitolo 18 Il Neoclassicismo	277

Capitolo 19 Il Romanticismo.....	285
Capitolo 20 Realismo e Impressionismo.....	293
Capitolo 21 Post-impressionismo e Modernismo.....	305
Capitolo 22 Espressionismo e Avanguardie storiche.....	315
Capitolo 23 L'arte tra le due guerre.....	325
Capitolo 24 Il Movimento Moderno.....	337
Capitolo 25 L'arte nella seconda metà del Novecento.....	343
Capitolo 26 Approfondimenti.....	

Parte Terza La legislazione a tutela e valorizzazione del patrimonio artistico

Capitolo 1 La legislazione dei beni culturali nel periodo preunitario	375
Capitolo 2 La legislazione dei beni culturali nel periodo postunitario.....	381
Capitolo 3 La legislazione dei beni culturali nel periodo repubblicano	383
Capitolo 4 Museografia, restauro e catalogazione	389

Parte Quarta Analisi e lettura dell'opera d'arte

Capitolo 1 Le metodologie degli studi storico-artistici.....	401
Capitolo 2 L'analisi dell'opera d'arte.....	415

Parte Quinta Percezione e tecniche artistiche

Capitolo 1 Percezione e comunicazione visiva.....	475
Capitolo 2 Tecniche artistiche e linguaggi visivi.....	489

Parte Sesta

Sistemi di rappresentazione grafica

Capitolo 1 Enti geometrici.....	503
Capitolo 2 Problemi grafici fondamentali: costruzioni geometriche.....	513
Capitolo 3 Geometria descrittiva: proiezioni ortogonali.....	533
Capitolo 4 Teoria delle ombre.....	561
Capitolo 5 L'assonometria.....	569
Capitolo 6 La prospettiva.....	583
Capitolo 7 I mezzi e i supporti per il disegno.....	597

Parte Settima

Esempi di Unità di Apprendimento

Unità di Apprendimento 1 Arte per tutti: creiamo un museo inclusivo.....	605
Unità di Apprendimento 2 Avanguardie del Novecento: ispirazioni per la moda contemporanea	613
Unità di Apprendimento 3 I linguaggi visivi: fotografia, cinema, fumetto	
Unità di Apprendimento 4 Percezione visiva e Optical art	
Unità di Apprendimento 5 Una visita al museo archeologico dei Campi Flegrei	
Unità di Apprendimento 6 Architettura gotica e filosofia scolastica.....	
Unità di Apprendimento 7 Palladio. Le Ville.....	

Finalità e struttura dell'opera

Finalizzato alla preparazione al concorso a cattedra per le discipline artistiche, questo volume comprende le principali tematiche collegate all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, così come indicato dal programma d'esame.

La **prima parte** descrive il quadro normativo europeo e nazionale all'interno del quale si muove il docente e indaga i vari aspetti dell'**insegnamento delle discipline artistiche**, con una particolare attenzione alle ripercussioni che le nuove tecnologie hanno sulla didattica.

La **seconda parte** consente di acquisire una conoscenza approfondita dell'**evoluzione storica delle arti visive e dell'architettura**, analizzate nella loro dimensione europea dalle origini ai nostri giorni e comprende le principali informazioni sui complessi museali.

La **terza parte**, dedicata alla **tutela e valorizzazione dei beni artistici**, contiene le nozioni di base sulla legislazione a tutela del patrimonio.

La **quarta parte** si occupa della **lettura e dell'analisi dell'opera d'arte** (>AdO). Vengono fornite indicazioni dettagliate sui diversi approcci, una guida operativa all'analisi ed una vastissima raccolta di esempi di analisi di opere nel contesto storico-culturale in cui sono state prodotte.

La **quinta parte** affronta in maniera sintetica, ma completa ed esauriente, i concetti relativi alla **percezione** ed alla **comunicazione visiva**, nonché le principali tecniche artistiche.

La **sesta parte** è dedicata ai principali **sistemi di rappresentazione grafica** degli oggetti nello spazio (proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche ed il passaggio dalle une alle altre, compresa l'applicazione della teoria delle ombre) e costituisce un sintetico compendio di elementi di disegno tecnico.

La **settima parte**, infine, è incentrata sulla **pratica dell'attività didattica**, cui ampia rilevanza verrà data nelle selezioni del concorso, e contiene esempi di **Unità di Apprendimento** e di organizzazione di attività di classe finalizzate alla **progettazione e conduzione** di lezioni efficaci.

Il volume è completato da un **software di simulazione** mediante cui effettuare infinite esercitazioni di verifica delle conoscenze acquisite e da ulteriori **servizi riservati** online.

Ulteriori **materiali didattici** e **aggiornamenti** sono disponibili nell'area riservata a cui si accede mediante la registrazione al sito *edises.it* secondo la procedura indicata nelle prime pagine del volume.

Eventuali errata-corrigé saranno pubblicati sul sito *edises.it*, nella scheda “Aggiornamenti” della pagina dedicata al volume e nell'area riservata.

Altri aggiornamenti sulle procedure concorsuali saranno disponibili sui nostri **profili social**, su **blog.edises.it** e **infoconcorsi.com**

Indice

Parte Prima La didattica delle discipline artistiche

Capitolo 1	L'importanza dell'insegnamento delle discipline artistiche
1.1	Dalla Road Map per l'Educazione artistica al <i>Framework for Culture and Arts Education</i> 3
1.2	La Road Map per l'educazione artistica 5
1.3	L'agenda di Seul: obiettivi per lo sviluppo dell'educazione artistica 17
1.4	UNESCO Framework for Culture and Arts Education 22
Capitolo 2	Mediazione e metodologie della didattica
2.1	La mediazione didattica 27
2.2	Metodologie didattiche 30
2.3	Tecnologie dell'informazione e didattica digitale 32
2.4	Progettare per competenze la didattica 38
Capitolo 3	Normativa di riferimento
3.1	Il riordino delle classi di concorso 41
3.2	Competenze, tra Framework europei e competenze trasversali 41
3.3	Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola secondaria di 1° grado 44
3.3.1	Caratteristiche e compiti della scuola del primo ciclo 44
3.3.2	Arte e Immagine nella scuola del primo ciclo 45
3.4	Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei 48
3.5	Competenze intermedie e in uscita dei Nuovi Professionali 49
Capitolo 4	Piani di studio e quadri orario
4.1	Scuola secondaria di primo grado 53
4.2	Piano degli studi dei Licei 54
4.3	Piano degli studi per i Nuovi Professionali 68

Parte Seconda Evoluzione storica di arte e architettura dalle origini ai giorni nostri

Capitolo 1	Preistoria
1.1	La preistoria e la concezione dell'arte come magia 77

1.2	Il Paleolitico superiore.....	78
1.2.1	Pitture e graffiti rupestri.....	78
1.2.2	Scultura: Veneri e strumenti decorati.....	79
1.3	Il Mesolitico e il Neolitico.....	79
1.3.1	Architettura megalitica	80

Capitolo 2 Egitto

2.1	Immutabilità dell'arte egizia.....	83
2.2	Periodo arcaico e predinastico – Periodo protodinastico	84
2.3	Antico Regno (2850-2200 a.C. circa)	84
2.3.1	Architettura	85
2.3.2	Pittura e rilievi	85
2.3.3	Scultura.....	86
2.4	Medio Regno – Nuovo Regno – Età tarda	86
2.4.1	L'età dei templi	86
2.4.2	La rivoluzione amarniana.....	87
2.4.3	Il declino.....	88

Capitolo 3 Civiltà del Vicino Oriente

3.1	La Mesopotamia	89
3.2	I Sumeri	89
3.2.1	Architettura: il tempio	89
3.2.2	Sculture e rilievi	90
3.3	Babilonesi e Assiri	91
3.4	I Persiani e i Fenici.....	93

Capitolo 4 Civiltà dell'Egeo

4.1	Arte cicladica (3000-2000 a.C. circa)	95
4.2	Arte cretese (2000-1350 a.C. circa)	95
4.2.1	Periodo dei <i>primi palazzi</i> : la ceramografia.....	96
4.2.2	Periodo dei <i>nuovi palazzi</i> : le città-palazzo	96
4.2.3	Scultura.....	97
4.3	Arte micenea (1700-1000 a.C. circa).....	98
4.3.1	Città-fortezza e tombe a <i>tholos</i>	98

Capitolo 5 Grecia

5.1	Medioevo ellenico (XI-VIII secolo a.C.)	101
5.1.1	Pittura vascolare: stile protogeometrico e geometrico	101
5.2	Età arcaica (VIII-VI secolo a.C.)	102
5.2.1	Architettura: il tempio	102
5.2.2	Ceramografia: ceramica corinzia e ceramica attica a figure nere	104
5.2.3	Scultura: Kouroi e Korai	105
5.3	Età classica (VI-IV secolo a.C.)	106
5.3.1	Pittura vascolare: ceramica attica a figure rosse	107
5.3.2	L'acropoli di Atene	108
5.3.3	Architettura e scultura	109
5.3.4	Scultura: lo stile severo	109

5.4	Crisi politica di Atene: la guerra del Peloponneso	111
5.4.1	Scultura: tardo classicismo e tensione emotiva	112
5.4.2	Il teatro	113
5.5	Ellenismo (336-31 a.C.)	113
5.5.1	Pittura	114
5.5.2	Scultura	114
5.5.3	Architettura e scultura: Pergamo, Rodi e Alessandria	115

Capitolo 6 Civiltà italica: popolazioni italiche ed etrusche

6.1	L'Italia protostorica (XI-VIII secolo a.C.)	119
6.2	Gli Etruschi	120
6.2.1	Architettura: le necropoli	120
6.2.2	Scultura	122
6.2.3	Pittura	123

Capitolo 7 Roma

7.1	Origini ed età monarchica	127
7.2	Repubblica (509-27 a.C.)	127
7.2.1	Funzionalità dell'arte romana	128
7.2.2	Opere murarie	128
7.2.3	Opere di pubblica utilità	129
7.2.4	Urbanistica e architettura	129
7.2.5	Scultura	130
7.2.6	Pittura	131
7.3	Impero: età Giulio-Claudia (27 a.C.-68 d.C.)	132
7.3.1	Urbanistica e architettura	132
7.3.2	Scultura	134
7.4	Età dei Flavi (69-96 d.C.)	135
7.5	Imperatori adottivi e Antonini (96-192 d.C.)	135
7.5.1	Età di Traiano: il Foro	136
7.5.2	Età di Adriano	136
7.5.3	Età degli Antonini	137
7.6	Dinastia dei Severi (193-235 d.C.)	138
7.7	Crisi del III secolo e Tetrarchia (293-324 d.C.)	138
7.7.1	Architettura	139
7.7.2	Scultura	140

Capitolo 8 Arte paleocristiana

8.1	Nascita del nuovo linguaggio artistico	143
8.2	Catacombe e sarcofagi	143
8.3	Roma: arte paleocristiana in Occidente	144
8.3.1	Architettura	144
8.3.2	Mosaico	145
8.4	Costantinopoli: nascita dell'arte bizantina	146
8.5	Milano e Ravenna	147

Capitolo 9 Alto Medioevo

9.1	Dall'età tardoantica al Medioevo: le invasioni barbariche	151
9.1.1	Il concetto di Medioevo	151
9.2	Una nuova civiltà artistica: arte longobarda	152
9.3	Arte bizantina e arte classica.....	153
9.4	I Franchi.....	153
9.4.1	La rinascita carolingia.....	154

Capitolo 10 Arte romanica

10.1	Il feudalesimo e la nuova civiltà urbana	157
10.2	Le caratteristiche del Romanico	158
10.2.1	Architettura: la chiesa romanica	159
10.2.2	Scultura.....	160
10.3	Italia settentrionale: architettura e scultura	160
10.4	Italia centrale.....	163
10.4.1	Architettura	163
10.4.2	Pittura	164
10.5	Italia meridionale: i Normanni	165
10.5.1	Architettura	165
10.5.2	Pittura	167

Capitolo 11 Arte gotica

11.1	Il termine “gotico”.....	169
11.2	L'origine del Gotico in Francia: le cattedrali	169
11.3	Il Gotico in Italia: architettura.....	171
11.4	Scultura.....	173
11.5	Pittura	173
11.5.1	Cimabue.....	174
11.5.2	Giotto	174
11.5.3	Duccio di Buoninsegna.....	175
11.5.4	Simone Martini.....	176
11.5.5	Pietro e Ambrogio Lorenzetti	177
11.6	Il Gotico tardo	177
11.6.1	Architettura	177
11.6.2	Pittura: Gentile da Fabriano	178

Capitolo 12 Il primo Rinascimento: prima metà del Quattrocento

12.1	Il termine “Rinascimento”	181
12.2	Firenze e il primo Rinascimento: il concorso del 1401	182
12.3	I grandi protagonisti del primo Rinascimento a Firenze	184
12.3.1	Filippo Brunelleschi.....	184
12.3.2	Donatello	185
12.3.3	Masaccio.....	187
12.3.4	Leon Battista Alberti	188
12.4	Le Fiandre e il Rinascimento fiammingo	190

12.5 Pittura a Firenze nella prima metà del Quattrocento.....	193
12.5.1 Beato Angelico	193
12.5.2 Filippo Lippi.....	195
12.5.3 Paolo Uccello.....	195
12.5.4 Domenico Veneziano.....	196
12.5.5 Andrea del Castagno.....	197

Capitolo 13 Il primo Rinascimento: seconda metà del Quattrocento

13.1 La pace di Lodi	199
13.2 Urbino.....	199
13.2.1 Piero della Francesca	200
13.3 Firenze	202
13.3.1 Benozzo Gozzoli e Domenico Ghirlandaio	202
13.3.2 Antonio del Pollaiolo	202
13.3.3 Andrea del Verrocchio.....	203
13.3.4 Sandro Botticelli.....	204
13.3.5 Pietro Perugino	205
13.3.6 Luca Signorelli	206
13.4 Il Meridione.....	206
13.4.1 Antonello da Messina.....	207
13.5 Padova	207
13.6 Venezia	208
13.6.1 Giovanni Bellini.....	208
13.6.2 Vittore Carpaccio	209
13.7 Mantova	210
13.7.1 Andrea Mantegna.....	210
13.8 Ferrara e Bologna.....	211
13.9 Milano	213

Capitolo 14 Il Rinascimento medio: la “Maniera moderna”

14.1 La nascita della “Maniera moderna”	217
14.2 Bramante	217
14.3 Leonardo	219
14.4 Michelangelo	221
14.5 Raffaello	226
14.6 Venezia	228
14.6.1 Giorgione.....	228
14.6.2 Tiziano	230
14.7 Correggio in Emilia.....	231

Capitolo 15 Il Rinascimento tardo: il Manierismo

15.1 L'epoca del Manierismo	235
15.2 Nascita del Manierismo a Roma: lo stile clementino	235
15.3 Tra Classicismo e Manierismo a Firenze	237
15.4 L'esempio di Michelangelo a Firenze	238
15.4.1 Architettura	239
15.4.2 Scultura e pittura.....	240

15.5	L'arte della Controriforma a Roma	241
15.6	Il Manierismo a Venezia.....	242
15.6.1	Jacopo Sansovino	242
15.6.2	Andrea Palladio.....	243
15.6.3	Tiziano	244
15.6.4	Tintoretto	245
15.6.5	Veronese	246

Capitolo 16 Il Barocco

16.1	La fine del Manierismo.....	249
16.2	I Carracci e l'Accademia degli Incamminati	249
16.2.1	Annibale Carracci.....	250
16.2.2	La corrente classicista	251
16.3	Il naturalismo di Caravaggio.....	252
16.3.1	Il caravaggismo	254
16.4	La grande stagione del Barocco romano.....	254
16.4.1	L'illusionismo barocco in pittura: Pietro da Cortona.....	255
16.4.2	Scultura e architettura	256
16.4.3	Gian Lorenzo Bernini	256
16.4.4	Francesco Borromini	259
16.5	Altri centri del Barocco in Italia.....	260
16.5.1	Venezia.....	260
16.5.2	Napoli	260
16.5.3	Lecce	261
16.6	Il Barocco in Europa.....	261
16.6.1	Fiandre	261
16.6.2	Olanda	262
16.6.3	Spagna.....	263

Capitolo 17 Il Rococò

17.1	Nascita e diffusione del Rococò	267
17.2	Arte in Italia tra Seicento e Settecento	268
17.2.1	Torino	268
17.2.2	Venezia.....	269
17.2.3	Bologna.....	271
17.2.4	Roma	271
17.2.5	Napoli	272
17.2.6	Sicilia.....	273
17.3	Europa	273

Capitolo 18 Il Neoclassicismo

18.1	L'epoca.....	277
18.2	Il linguaggio neoclassico	278
18.3	Architettura	279
18.3.1	Le istanze politico-sociali	279
18.3.2	Il recupero dell'antico	280
18.3.3	Architettura rivoluzionaria	281

18.4 Pittura	281
18.5 Scultura.....	282

Capitolo 19 Il Romanticismo

19.1 L'epoca.....	285
19.2 L'arte romantica.....	285
19.3 Architettura	287
19.3.1 Gothic Revival.....	287
19.3.2 Classicismo romantico	288
19.4 Pittura	288
19.4.1 Nazareni e Puristi. I Preraffaelliti.....	288
19.4.2 Pittura di paesaggio e pittura di storia.....	289
19.5 Scultura.....	291

Capitolo 20 Realismo e Impressionismo

20.1 L'epoca del Realismo	293
20.2 Architettura	294
20.2.1 Urbanistica.....	294
20.2.2 Eclettismo e Architettura dell'ingegneria	295
20.3 Pittura	296
20.3.1 Dal Naturalismo al Realismo	296
20.3.2 Impressionismo	298
20.3.3 In Italia: macchiaioli, veristi e scapigliati	300
20.4 Scultura.....	302

Capitolo 21 Post-impressionismo e Modernismo

21.1 Il Post-impressionismo	305
21.1.1 Neo-impressionismo.....	306
21.1.2 L'opera di Paul Cézanne	306
21.1.3 La pittura di Gauguin e Van Gogh.....	307
21.1.4 Il Simbolismo.....	308
21.1.5 Pont-Aven e Nabis	309
21.1.6 Le Secessioni	310
21.1.7 Il Divisionismo italiano	310
21.2 Il Modernismo.....	311
21.2.1 Architettura	311
21.2.2 Urbanistica.....	313

Capitolo 22 Espressionismo e Avanguardie storiche

22.1 L'Espressionismo.....	315
22.1.1 Alle origini dell'Espressionismo.....	315
22.1.2 Espressionismo in Francia: i <i>Fauves</i>	316
22.1.3 Espressionismo in Germania: Die Brücke	316
22.1.4 Picasso: periodi blu e rosa	317
22.2 Le Avanguardie storiche	317
22.2.1 Cubismo.....	318
22.2.2 Futurismo.....	319

22.2.3 Astrattismo: Il cavaliere azzurro	321
22.2.4 Avanguardia russa	322

Capitolo 23 L'arte tra le due guerre

23.1 Il contesto	325
23.2 La linea dell'astrazione	325
23.2.1 Kandinskij e Klee.....	325
23.2.2 Neoplasticismo	326
23.2.3 Dadaismo	327
23.2.4 Surrealismo	328
23.3 Ritorno all'ordine	330
23.3.1 Metafisica	330
23.3.2 Novecento e Antinovecento	332
23.3.3 Denuncia sociale in Germania	333
23.4 Scuola di Parigi.....	333
23.5 Scultura organica e scultura astratta	335

Capitolo 24 Il Movimento Moderno

24.1 Bauhaus e Movimento Moderno.....	337
24.2 Razionalismo	337
24.3 Architettura organica.....	339
24.4 Architettura in Italia: tra razionalismo e classicismo	340

Capitolo 25 L'arte nella seconda metà del Novecento

25.1 New York: nuova capitale mondiale dell'arte	343
25.2 Arte astratta	343
25.2.1 In America: Action Painting (Espressionismo Astratto)	343
25.2.2 In Europa: Informale	345
25.3 Arte figurativa	346
25.3.1 Realismo socialista.....	346
25.3.2 Realtà oggettuale e Nuova Figurazione	347
25.3.3 Pop Art	348
25.4 Optical Art	350
25.5 Neoavanguardie: Minimal Art, Arte Concettuale, Arte Povera, Land Art, Fluxus.....	351
25.6 Nuove tendenze artistiche figurative	352
25.7 Architettura: continuità del Movimento Moderno. Ricostruzione. Post Modern	353
25.8 Architettura sostenibile.....	355
25.9 Architettura contemporanea: Koolhaas, Calatrava, Piano, Tadao Ando, Norman Foster, Gehry, Hadid	356

Parte Terza

La legislazione a tutela e valorizzazione del patrimonio artistico

Capitolo 1	La legislazione dei beni culturali nel periodo preunitario	
1.1	Lo stato pontificio: dal XV al XVI secolo.....	375
1.2	Lo stato pontificio: dal XVII al XVIII secolo	376
1.3	L'editto Pacca	378
1.4	Il Regno delle due Sicilie; il Granducato di Toscana; lo Stato Lombardo-Veneto; il Piemonte	379
Capitolo 2	La legislazione dei beni culturali nel periodo postunitario	
2.1	La legge Nasi e la legge Rosadi	381
2.2	Le Leggi Bottai	382
Capitolo 3	La legislazione dei beni culturali nel periodo repubblicano	
3.1	L'art. 9 della Costituzione; la Commissione Franceschini e la Commissione Papaldo.....	383
3.2	Dalla Legge Galasso al Testo Unico	383
3.3	Il Codice dei Beni Culturali.....	384
3.4	La riforma ministeriale del 2009 e i recenti interventi normativi.....	386
Capitolo 4	Museografia, restauro e catalogazione	
4.1	L'ICOM: International Council Of Museums	389
4.2	Musei e fondazioni.....	391
4.3	Restauro	392
4.4	La catalogazione: ICCU e ICCD	394
4.5	Il patrimonio archeologico e le metodologie di scavo	397

Parte Quarta

Analisi e lettura dell'opera d'arte

Capitolo 1	Le metodologie degli studi storico-artistici	
1.1	Cenni di letteratura artistica.....	401
1.1.1	Cennino Cennini	401
1.1.2	Giorgio Vasari.....	402
1.1.3	Giovan Paolo Lomazzo	402
1.1.4	Giovan Pietro Bellori	403
1.2	I principali approcci metodologici della storia dell'arte	403
1.2.1	Purovisibilismo	404
1.2.2	Metodo formalistico	405
1.2.3	Metodo iconologico	407

1.2.4	Metodo psicologico.....	408
1.2.5	Metodo psicologico.....	409
1.2.6	Metodo strutturalista (Semiologia dell'arte).....	410
1.2.7	Sociologia dell'arte	413

Capitolo 2 L'analisi dell'opera d'arte

2.1	Come si legge un oggetto artistico	415
2.2	L'opera d'arte	416
2.3	L'artista	417
2.4	Il contesto storico.....	417
2.5	I livelli e i modelli di lettura	417
2.6	Esempi di analisi d'opera d'arte.....	419
2.6.1	Pitture rupestri della Grotta di Lascaux, Francia (20.000-15.000 a.C. circa)	419
2.6.2	Complesso megalitico di Stonehenge, Gran Bretagna (III-II millennio a.C.)	419
2.6.3	Le piramidi di Giza, 2551-2472 a.C.	420
2.6.4	Tomba e corredo del faraone Tutankhamon, Valle dei Re, Luxor, 1334 a.C.	421
2.6.5	Lo Stendardo di Ur, 2500 a.C.	421
2.6.6	Persepoli (Iran), 520 a.C.	422
2.6.7	Il Palazzo di Cnosso a Creta, XVII-XV secolo a.C.	423
2.6.8	La Porta dei Leoni, Micene, XV secolo a.C.	423
2.6.9	Il Vaso François, 570 a.C. – Ergotimos e Klitas.....	424
2.6.10	I Bronzi di Riace, 460-450 a.C.	424
2.6.11	Il Partenone, 447-438 a.C. – Ictino.....	425
2.6.12	Le decorazioni scultoree del Partenone, 447-432 a.C. – Fidia	426
2.6.13	L'Altare di Pergamo, metà del II secolo a.C.....	426
2.6.14	Il Gruppo di Laocoonte, seconda metà del I secolo a.C. – Agesandro, Polidoro e Atenodoro	427
2.6.15	Agguato di Achille a Troilo, Tomba dei Tori, Tarquinia, 540 a.C.	428
2.6.16	La Chimera di Arezzo, IV secolo a.C.	428
2.6.17	Il Fregio dionisiaco della Villa dei Misteri a Pompei, 60-50 a.C.	429
2.6.18	Ara Pacis Augustae, 13-9 a.C.....	429
2.6.19	Il Colosseo, 72-80 d.C.....	430
2.6.20	La Colonna Traiana, 110-113 d.C.....	431
2.6.21	La Basilica di Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna, ante 526 d.C.	431
2.6.22	La Basilica di San Vitale a Ravenna, 526-544.....	432
2.6.23	La Cappella Palatina di Aquisgrana, 794-805	433
2.6.24	L'Altare d'oro di Sant'Ambrogio, Milano, 824-859 circa	433
2.6.25	La Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, 1080-inizi XII secolo	434
2.6.26	La decorazione della facciata del Duomo di Modena, 1106-1110 circa – Wiligelmo.....	434
2.6.27	Il Campo dei Miracoli di Pisa, 1064-XIV secolo	435
2.6.28	Il Pergamo del Battistero di Pisa, 1260 – Nicola Pisano. Il Pergamo della chiesa di Sant'Andrea a Pistoia, 1298-1301 – Giovanni Pisano	436
2.6.29	La Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze, 1296-1434	437

2.6.30	La Cappella degli Scrovegni, Padova, 1303-1305 – Giotto.....	437
2.6.31	La Cupola di Santa Maria del Fiore, 1420 e ss. – Filippo Brunelleschi	438
2.6.32	La Trinità, 1427 – Masaccio	439
2.6.33	Il David in bronzo, 1440 circa – Donatello.....	439
2.6.34	La Pala di Brera, 1472-1474 – Piero della Francesca.....	440
2.6.35	La Primavera, 1478-1482 circa – Sandro Botticelli.....	441
2.6.36	Il Cristo morto, 1478-1481 circa – Andrea Mantegna.....	442
2.6.37	Il David, 1501-1504 – Michelangelo	442
2.6.38	La Gioconda, 1503-1516 – Leonardo da Vinci	443
2.6.39	Le Stanze Vaticane, 1508-1520 – Raffaello.....	444
2.6.40	La Pala Pesaro, 1518-1526 – Tiziano	446
2.6.41	Il Giudizio universale, 1536-1541 – Michelangelo	446
2.6.42	Il Ritrovamento del corpo di San Marco, 1562-1563 – Jacopo Tintoretto.....	447
2.6.43	La Cena in casa di Levi, 1573 – Paolo Veronese.....	448
2.6.44	Il Teatro Olimpico, dal 1580, Vicenza – Andrea Palladio.....	448
2.6.45	San Matteo e l'angelo, 1597-1598 e 1600-1602 – Caravaggio	449
2.6.46	Santa Maria della Salute, 1631-1687, Venezia – Baldassarre Longhena...	449
2.6.47	Colonnato di Piazza San Pietro, 1656-1667, Città del Vaticano – Gian Lorenzo Bernini	450
2.6.48	Il ciclo decorativo della Residenza di Würzburg, Germania, 1750-1753 – Giambattista Tiepolo.....	451
2.6.49	La Reggia di Caserta, 1751-1773 – Luigi Vanvitelli	452
2.6.50	Il giuramento degli Orazi (1784) – Jacques-Louis David	453
2.6.51	La morte di Marat (1793) – Jacques-Louis David.....	453
2.6.52	Monumento funebre di Maria Cristina d'Austria (1798-1805) – Antonio Canova.....	454
2.6.53	Paolina Borghese come Venere Vincitrice (1804-1807) – Antonio Canova.....	454
2.6.54	3 maggio 1808: fucilazione alla Montaña del Principe Pio (1808) – Francisco Goya	455
2.6.55	La Bagnante di Valpinçon (1808) – Jean-Auguste-Dominique Ingres...	455
2.6.56	La Zattera della Medusa (1818-19) – Théodore Géricault.....	455
2.6.57	La libertà che guida il popolo (1830) – Eugène Delacroix.....	456
2.6.58	L'incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834 (1835) – Joseph Mallord William Turner	457
2.6.59	L'atelier del pittore (1854-55) – Gustave Courbet	457
2.6.60	La colazione sull'erba (1863) – Édouard Manet.....	458
2.6.61	La Cattedrale di Rouen (1894) – Claude Monet	458
2.6.62	Una domenica alla Grande Jatte (1884-86) – Georges Seurat	459
2.6.63	La camera da letto (1888) – Vincent Van Gogh.....	459
2.6.64	Ia orana Maria (1891-92 ca.) – Paul Gauguin	460
2.6.65	La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves (1902-1904) – Paul Cézanne	460
2.6.66	Casa Milà a Barcellona (1906-12) – Antoni Gaudí.....	461
2.6.67	Casa Robie a Oak Park (1909) – Frank Lloyd Wright.....	461
2.6.68	Les demoiselles d'Avignon (1907) – Pablo Picasso.....	462

2.6.69	La danza (1910) – Henri Matisse	463
2.6.70	Materia (1912) – Umberto Boccioni.....	463
2.6.71	Le muse inquietanti (1916) – Giorgio De Chirico.....	464
2.6.72	Composizione VIII (1923) – Vasilij Kandinskij	464
2.6.73	La condizione umana I (1933) – René Magritte.....	464
2.6.74	Guernica (1937) – Pablo Picasso.....	465
2.6.75	Mobiles - Alexander Calder	466
2.6.76	Villa Savoye a Poissy (1928-31) – Le Corbusier	466
2.6.77	Sanatorio di Paimio (1929-33) – Alvar Aalto	467
2.6.78	Casa del Fascio a Como (1932-36) – Giuseppe Terragni	467
2.6.79	Palazzo delle poste e telegrafi di Napoli (1933-36) – Giuseppe Vaccaro e Gino Franzi	468
2.6.80	Casa Kaufmann a Bear Run (1935-37) – Frank Lloyd Wright.....	468
2.6.81	Alchimia (1947) – Jackson Pollock	469
2.6.82	Cappella di Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp (1950-54) – Le Corbusier	469
2.6.83	Studio dal ritratto di Innocenzo X di Velázquez (1953) – Francis Bacon	470
2.6.84	Marylin Turquoise (1964) – Andy Warhol.....	470
2.6.85	Concetto spaziale. Attese (1965-66) – Lucio Fontana.....	471

Parte Quinta

Percezione e tecniche artistiche

Capitolo 1 Percezione e comunicazione visiva

1.1	La percezione	475
1.2	La struttura dell'immagine: colore, linea, superficie, volume, composizione	479
1.3	La comunicazione visiva	483
1.4	Modalità di verifica e valutazione dei processi percettivi e linguistici propri della comunicazione visiva.....	486

Capitolo 2 Tecniche artistiche e linguaggi visivi

2.1	Tecniche grafiche	489
2.2	Tecniche pittoriche	491
2.3	Tecniche plastiche.....	494
2.3.1	I materiali	495
2.4	Tecniche di stampa	497
2.5	Fotografia – Cinema – Fumetto.....	498

Parte Sesta

Sistemi di rappresentazione grafica

Capitolo 1 Enti geometrici

1.1	Enti geometrici fondamentali: il punto, la retta, il piano.....	503
1.2	Angoli.....	504
1.3	Figure piane.....	505
1.3.1	I poligoni	505
1.3.2	Circonferenza: posizioni reciproche.....	506
1.3.3	Figure policentriche.....	507
1.4	Figure solide	507
1.5	Similitudini ed analogie geometriche.....	508
1.6	Approfondimento: la geometria e l'architettura	510

Capitolo 2 Problemi grafici fondamentali: costruzioni geometriche

2.1	Asse di un segmento: costruzione del punto medio	513
2.2	Costruzione della perpendicolare ad una retta per un punto P ad essa esterno....	514
2.3	Suddivisione di un segmento in parti uguali.....	514
2.4	Costruzione della parallela ad una retta per un punto ad essa esterno	515
2.5	Bisetrice di un angolo.....	515
2.6	Divisione degli angoli.....	516
2.6.1	Dividere un angolo in quattro parti uguali	516
2.6.2	Dividere un angolo retto in tre parti uguali	516
2.6.3	Dividere un angolo in un numero n di parti uguali	516
2.7	Poligoni regolari.....	517
2.7.1	Costruzione del quadrato	517
2.7.2	Costruzione del triangolo equilatero.....	517
2.7.3	Costruzione del rettangolo.....	518
2.7.4	Sezione aurea di un segmento AB assegnato	518
2.7.5	Costruzione di un pentagono regolare di lato AB assegnato.....	519
2.7.6	Costruzione di un esagono regolare di lato AB assegnato	519
2.7.7	Costruzione di un ottagono regolare di lato AB assegnato	520
2.7.8	Costruzione di un decagono regolare di lato AB assegnato.....	521
2.8	Proprietà del triangolo	522
2.8.1	Costruzione del baricentro di un triangolo.....	522
2.8.2	Circocentro di un triangolo	523
2.8.3	Incentro di un triangolo.....	523
2.8.4	Ortocentro di un triangolo.....	524
2.9	Approfondimento: proprietà dei poligoni regolari applicata in edilizia.....	525
2.10	Simmetria.....	526
2.10.1	Simmetria assiale	526
2.10.2	Simmetria centrale	527
2.11	Cerchi ed archi	527
2.11.1	Suddivisione della circonferenza in n parti uguali	527
2.11.2	Suddivisione di un arco in due parti uguali	528

2.11.3	Costruzione della tangente ad una circonferenza in un punto dato, ad essa esterno.....	528
2.11.4	Angoli al centro e angoli alla circonferenza.....	529
2.12	Le coniche	529
2.12.1	L'ellisse.....	529
2.12.2	L'iperbole	530
2.12.3	La parabola.....	531

Capitolo 3 Geometria descrittiva: proiezioni ortogonali

3.1	Concetto di proiezione: definizioni	533
3.2	Proiezioni di enti geometrici semplici.....	533
3.2.1	Proiezione di un punto.....	533
3.2.2	Proiezione di un segmento.....	534
3.2.3	Proiezione di figure piane	535
3.2.4	Proiezione di solidi	535
3.3	Il metodo della doppia proiezione ortogonale o di Monge.....	536
3.4	Rappresentazione di un punto generico nelle proiezioni ortogonali	538
3.5	Rappresentazione del piano	539
3.6	Rappresentazione della retta.....	539
3.7	Condizioni e proprietà nelle proiezioni ortogonali.....	540
3.8	Applicazioni	541
3.8.1	Proiezioni ortogonali di un quadrato	541
3.8.2	Proiezione di un cerchio	541
3.8.3	Proiezione di un triangolo.....	541
3.8.4	Proiezioni ortogonali di un prisma	542
3.9	Metodi inversi: determinazione della vera forma di una proiettata	543
3.9.1	Il metodo della rotazione di figure piane.....	544
3.10	Sviluppo dei solidi	545
3.10.1	Sviluppo del parallelepipedo.....	545
3.10.2	Sviluppo di una piramide retta di base rettangolare	545
3.10.3	Sviluppo del cilindro.....	546
3.10.4	Sviluppo del cono retto	546
3.11	Proiezioni di solidi sezionati.....	546
3.12	Applicazione: Determinazione delle vere dimensioni della sezione di un parallelepipedo attraverso il metodo del ribaltamento sul piano xy	548
3.12.1	Sezioni notevoli	549
3.13	Intersezioni di solidi.....	550
3.14	Approfondimenti	551
3.14.1	Il disegno architettonico: piante, prospetti, sezioni	551
3.14.2	Elementi dell'architettura: le scale	553
3.14.3	Le piante delle tipologie edilizie.....	554

Capitolo 4 Teoria delle ombre

4.1	Introduzione alla teoria delle ombre.....	561
4.1.1	Tipi di ombre.....	561
4.2	Le ombre nelle proiezioni ortogonali	562
4.2.1	Ombra portata di un punto.....	564

4.2.2	Ombra di un segmento.....	564
4.2.3	Ombra portata di figure piane	565
4.2.4	Ombre di solidi	567
Capitolo 5 L'assonometria		
5.1	Proiezioni: l'assonometria	569
5.2	Le proiezioni assonometriche	570
5.3	Assonometria parallela ortogonale	572
5.3.1	Assonometria ortogonale isometrica	572
5.3.2	Assonometria ortogonale dimetrica.....	572
5.3.3	Assonometria ortogonale trimetrica.....	573
5.3.4	Applicazioni.....	574
5.4	Assonometrie parallele oblique.....	576
5.4.1	Assonometria obliqua cavaliera.....	576
5.4.2	Assonometria cavaliera "generica"	577
5.4.3	Proiezione assonometrica obliqua cavaliera militare.....	577
5.4.4	Assonometria obliqua monometrica (o convenzionale)	578
5.5	Approfondimenti	579
5.5.1	Assonometria cavaliera di un cubo di lato a	579
5.5.2	Assonometria cavaliera di un prisma ottagonale con basi parallele al piano xz	579
5.5.3	Assonometria isometrica di un prisma a base triangolare.....	580
5.5.4	Assonometria dimetrica di un prisma a base triangolare	580
5.6	Teoria delle ombre in assonometria	580
5.6.1	Costruzione delle ombre da una sorgente luminosa posta a distanza infinita.....	580
5.6.2	Costruzione delle ombre da una sorgente luminosa posta a distanza finita	581
Capitolo 6 La prospettiva		
6.1	Proiezioni prospettiche.....	583
6.2	Tipi di prospettiva	585
6.3	I metodi della prospettiva	586
6.4.1	Prospettiva di una retta.....	586
6.4.2	Prospettiva di un fascio di rette parallele	587
6.4.3	Prospettiva di rette perpendicolari al quadro	587
6.4.4	Prospettive di rette inclinate a 45°	588
6.4.5	Determinazione di un punto mediante due rette.....	588
6.5	Applicazioni.....	588
6.5.1	Prospettiva centrale del quadrato con il metodo dei punti di distanza ...	588
6.5.2	Prospettiva centrale di un quadrato con il metodo dei raggi visuali	589
6.5.3	Prospettiva di un prisma a base pentagonale	590
6.5.4	La prospettiva con il metodo dei punti misuratori	590
6.5.5	Prospettiva accidentale di un gruppo di solidi con il metodo dei punti di fuga.....	592
6.5.6	Prospettiva centrale di quadrati orizzontali ad altezze diverse.....	593

6.6	Rappresentazioni: archi in prospettiva centrale, volta a crociera dall'alto, edificio in prospettiva accidentale	593
6.6.1	Prospettiva centrale di quadrati orizzontali posizionati ad altezze diverse	593
6.7	Teoria delle ombre in prospettiva	594

Capitolo 7 I mezzi e i supporti per il disegno

7.1	Il foglio.....	597
7.2	La matita e la mina.....	598
7.3	La penna a china.....	599
7.4	La gomma per cancellare	599
7.5	La squadre	599
7.6	Il compasso	600
7.7	Il goniometro.....	600
7.8	Maschere, curvilinee, normografi, cerchiografo.....	600
7.9	Le scale di riduzione (o proporzione)	601
7.10	Il metodo della quadrettatura	602

Parte Settima Esempi di Unità di Apprendimento

Unità di Apprendimento 1	Arte per tutti: creiamo un museo inclusivo	605
Unità di Apprendimento 2	Avanguardie del Novecento: ispirazioni per la moda contemporanea	613
Unità di Apprendimento 3	I linguaggi visivi: fotografia, cinema, fumetto	
Unità di Apprendimento 4	Percezione visiva e Optical art	
Unità di Apprendimento 5	Una visita al museo archeologico dei Campi Flegrei	
Unità di Apprendimento 6	Architettura gotica e filosofia scolastica	
Unità di Apprendimento 7	Palladio. Le Ville.....	

Parte Prima

La didattica delle discipline artistiche

SOMMARIO

Capitolo 1	L'importanza dell'insegnamento delle discipline artistiche
Capitolo 2	Mediazione e metodologie della didattica
Capitolo 3	Normativa di riferimento
Capitolo 4	Piani di studio e quadri orario

EdiSES

www.edises.it

Capitolo 1

L'importanza dell'insegnamento delle discipline artistiche

1.1 Dalla **Road Map** per l'Educazione artistica al **Framework for Culture and Arts Education**

È ormai riconosciuto a livello internazionale il ruolo sostanziale ricoperto dall'insegnamento delle discipline artistiche sin dalla prima infanzia.

L'impostazione trasversale, l'articolazione tematica e lo spessore culturale – non disgiunto dalla realtà concreta – hanno reso l'educazione all'arte un fattore fondamentale nella crescita socio-culturale oltre che creativa dei giovani.

Ulteriori aspetti di rilievo delle materie artistiche sono costituiti dalla vocazione interdisciplinare e dalla possibilità di utilizzare diversi livelli di comunicazione e metodi didattici innovativi rispetto alla trasmissione tradizionale dei saperi. Tali metodologie consentono l'avvicinamento della scuola alla società multimediale e il dialogo tra lingue e culture differenti, potendo disporre di strumenti diversi dalla semplice comunicazione verbale.

Lo studio e l'esperienza artistica favoriscono l'esercizio dell'intelligenza emotiva, migliorano il processo formativo e rendono più efficace la comprensione dei fenomeni storici e culturali.

L'attenzione al patrimonio artistico ed alla sua valorizzazione costituiscono aspetti essenziali dell'educazione alla cittadinanza ed alla maturazione di una identità nazionale, soprattutto in un paese come il nostro, dotato di un vastissimo e ricchissimo patrimonio archeologico, architettonico, artistico, storico e paesaggistico. Da non dimenticare, infatti, che la Costituzione italiana pone, tra i principi fondamentali, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione (articolo 9).

Avvicinarsi e conoscere il mondo dell'arte attraverso la scuola, può rafforzare nei giovani la consapevolezza che è possibile interpretare tutte le opere e le azioni dell'uomo, anche quelle apparentemente prive di significato – come spesso vengono ritenute erroneamente le opere d'arte moderna – orientando il proprio pensiero in direzioni sempre nuove.

La funzione pedagogica dell'arte è pertanto essenziale, poiché indirizza e consolida l'emotività e il senso di identità dei giovani, oggi confusi dalla moltitudine di informazioni alla quale vengono quotidianamente sottoposti. Nel processo educativo le attività artistiche, agendo sulla materia in senso costruttivo per trasformarla, permettono di dare forma alle proprie emozioni e di mettere in comunicazione il proprio io con il mondo esterno.

La creatività legata alla produzione artistica mette in atto processi percettivi (visivi, tattili, spaziali), intellettivi, emotivi, socializzanti. Non è un dono riservato a pochi, ma una facoltà umana in possesso di ciascun individuo e come tale occorre educarla e coltivarla.

La “creatività” può essere definita come “la capacità di vedere e pensare la realtà in modo diverso dall’usuale e di poterla reinventare come una cosa nuova. La creatività non è solo istintiva, riservata a pochi eletti, ma aumenta con la conoscenza. Essa è l’espressione più profonda di noi stessi, è l’originalità vera, il superamento degli stereotipi. Inventare non vuol dire forgiare dal nulla; l’*invenzione innovativa* consiste nel creare nuove immagini utilizzando immagini note, con accostamenti imprevisti.”¹

Lo psicologo russo Lev Vygotskij afferma che: “la creatività sussiste di fatto non solo dove realizza insigni, storiche realizzazioni, ma dovunque c’è un uomo che immagina, combina, modifica e realizza qualcosa di nuovo, anche se questo qualcosa di nuovo possa apparire un granello minuscolo in confronto alle creazioni dei geni.” Essa può essere definita come: “la capacità di combinare in un modo nuovo e in forme autonome i dati provenienti dall’esperienza, usando con competenza i mezzi espressivi e le tecniche unitamente ad una autentica e libera motivazione ad esprimersi e a comunicare. In questa accezione la creatività ha una forte valenza formativa, e costituisce perciò un valido terreno su cui progettare appropriate iniziative didattiche”.

Come afferma, inoltre, il pedagogo Aldo Visalberghi, un’efficace educazione estetica svolge una “funzione preminente nel fondare una coscienza dell’universalità dei valori umani che si fonda soprattutto sulla capacità di apprezzare il diverso, di comprendere ciò che è lontano dalle nostre esperienze più radicate”.

Il ruolo educativo dell’insegnamento delle discipline artistiche è stato riconosciuto dalla pedagogia ed è stato evidenziato dalla **Road Map per l’Educazione artistica**² redatta nel 2006 dall’UNESCO e approvata e diffusa dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca anche attraverso il monitoraggio effettuato nell'estate 2011 in attuazione dell'**Agenda di Seul**.³

L’Unesco si era fatta promotrice nel 2006, a Lisbona, della prima conferenza mondiale sull’educazione artistica, i cui esiti confluirono nel documento citato. All’educazione artistica, la Road Map, riconosce un ruolo di mediazione utile a sviluppare la creatività, a cogliere le istanze culturali della società e in grado di promuovere la cooperazione internazionale. Nella seconda conferenza mondiale

¹ Paolo Gheri, *L’arte fa bene*, Edizioni Conoscenza.

² Organizzazione delle nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, *Road Map for arts education*. Conferenza mondiale sull’educazione artistica: *Sviluppare le capacità creative per il XXI secolo*. Lisbona, 6-9 marzo 2006. L’educazione artistica può favorire il conseguimento di un sistema di istruzione di qualità poiché agevola l’attuazione di alcuni dei parametri fondamentali stabiliti dal Quadro d’azione di Dakar, Unesco, 2000 (*Education for All*) cui si richiama la Road Map per l’Educazione artistica. In particolare: “un apprendimento attivo; un programma adatto al contesto locale e motivante per gli alunni; la collaborazione con le comunità locali nel rispetto delle loro culture, insegnanti correttamente formati e motivati.

³ *Obiettivi per lo sviluppo dell’educazione artistica*, 2010.

organizzata dall'Unesco a Seul, nel maggio del 2010, venne stilato il documento denominato **“Agenda di Seul: obiettivi per lo sviluppo dell’educazione artistica”**, che individuava tre obiettivi fondamentali: riconoscere il ruolo centrale dell’arte nella formazione degli studenti garantendone l’accesso, sviluppare standard condivisi di alto profilo per l’educazione all’arte, contribuire al dialogo interculturale e intergenerazionale. Nel febbraio del 2024, la conferenza internazionale dei Ministri dell’Educazione e della Cultura, riunitasi ad Abu Dhabi per la *World conference on culture and arts education* promossa dall’Unesco, approvava il documento denominato **Framework for culture and arts education**. In esso vengono richiamati i 5 obiettivi strategici da perseguire dentro e attraverso la cultura e l’educazione artistica: garantire l’accesso, l’inclusione e l’equità; leggere le istanze che scaturiscono dalla realtà contingente, ricercando un apprendimento di qualità e diffuso in tutti gli ambiti e fasi della vita; favorire la comprensione della diversità culturale e sviluppare un pensiero critico; conseguire competenze di resilienza, per affrontare scenari futuri giusti e sostenibili; istituzionalizzare e valorizzare ecosistemi della cultura ed educazione artistica.

1.2 La Road Map per l’educazione artistica

Il crescente interesse a livello internazionale nei riguardi dell’educazione artistica si tradusse, nel 2006, nella convocazione della *Prima Conferenza mondiale sull’educazione artistica*, organizzata dall’UNESCO a Lisbona. È dal 1999, infatti, che l’UNESCO mette in atto politiche internazionali affinché l’educazione artistica e culturale acquisisca una posizione di rilievo nell’ambito dell’educazione dei giovani, durante l’intero ciclo scolastico. Gli esiti della conferenza sono confluiti in un documento denominato **Road Map per l’educazione artistica**. Lo studio sottolinea il ruolo centrale dell’insegnamento delle discipline artistiche quali risorse fondamentali per lo sviluppo della creatività sia nell’ambito delle istituzioni che nel sistema dell’arte e si pone l’obiettivo di indagare sul ruolo dell’educazione artistica in rapporto ai bisogni di creatività e sensibilizzazione culturale del XXI secolo, definendo le strategie fondamentali per l’introduzione e la promozione delle arti nell’ambito dell’istruzione.

La Road Map “intende trasmettere una visione e creare un consenso sull’importanza dell’educazione artistica nel favorire una società creativa e sensibile alle specificità culturali; incoraggiare la riflessione e l’azione sotto il segno della collaborazione; e, infine, mettere insieme le risorse umane e finanziarie necessarie ad assicurare la migliore integrazione dell’educazione artistica nei sistemi educativi e nelle scuole”.

Posto che l’armonioso e pieno sviluppo creativo e culturale dovrebbe svolgere un ruolo primario nell’educazione scolastica, il documento fissa gli **obiettivi** principali dell’educazione artistica:

- > **Difendere il diritto dell’uomo all’istruzione e alla partecipazione culturale**
- > **Sviluppare le attitudini individuali**
- > **Migliorare la qualità dell’educazione**
- > **Promuovere l’espressione della diversità culturale**

il **nuovo** concorso a cattedra

MANUALE

Discipline Artistiche nella scuola secondaria per la preparazione al concorso

Manuale per la preparazione al Concorso a Cattedra per le classi il cui programma d'esame comprende le **discipline artistiche** (classi A01, A54).

Il volume raccoglie tutti gli argomenti richiesti dalla prova concorsuale. Il risultato è un testo strutturato in sette parti, per meglio organizzare tutti gli argomenti e consentire uno studio sistematico e produttivo.

La **prima parte**, di carattere **ordinamentale** e **metodologico-didattico**, indaga i vari aspetti dell'insegnamento delle discipline artistiche.

La **seconda parte** è dedicata all'**evoluzione storica delle arti visive e dell'architettura**.

La **terza parte** contiene le nozioni di base sulla **legislazione** a tutela e valorizzazione del **patrimonio artistico**.

La **quarta parte** costituisce una guida operativa alla **lettura dell'opera** d'arte fornendo una vastissima raccolta di esempi di analisi di opere nel contesto storico-culturale in cui sono state prodotte.

La **quinta parte** affronta in maniera sintetica, ma completa, i concetti relativi alla **percezione** e alla **comunicazione visiva**, nonché le principali tecniche artistiche.

La **sesta parte** è dedicata ai principali **sistemi di rappresentazione grafica** degli oggetti nello spazio e costituisce un sintetico compendio di disegno tecnico.

L'**ultima parte** del testo è infine incentrata sulla **pratica dell'attività d'aula** e contiene esempi di **Unità di Apprendimento** utilizzabili come modello per una didattica metacognitiva e partecipativa.

IN OMAGGIO ESTENSIONI ONLINE

Software di
esercitazione

Contenuti
extra

Le **risorse di studio** gratuite sono accessibili per 18 mesi dalla propria area riservata, previa registrazione al sito edises.it.

EdiSES
edizioni

blog.edises.it

infoconcorsi.edises.it

€ 38,00

ISBN 979-12-5602-271-7

9 791256 022717