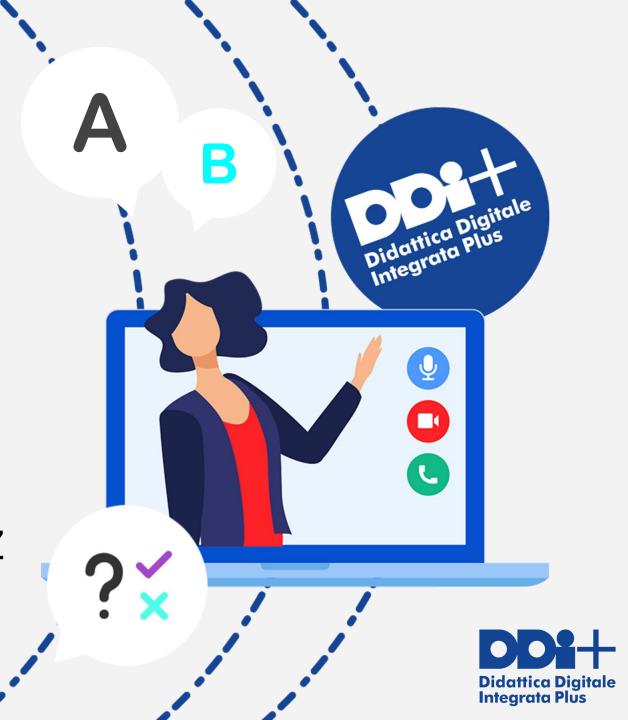

Storia dell'arte e Didattica Digitale Integrata

Come utilizzare le risorse digitali dall'ingaggio alla valutazione

Marta Alvarez Gonzalez

Milena Braga, Luigia Recalcati

Con i vostri occhi

Electa Scuola

Con i vostri occhi

punti di forza

Strumenti per focalizzare i concetti chiave:

in apertura, nel contesto, nelle lezioni sui grandi artisti

Con i vostri occhi punti di forza

Letture d'opera

per imparare a fare un'analisi

Leonardo da Vinci Vergine delle rocce

Leonardo da Vinci, Vergine delle rocce, 1483-1486, olio su tavola trasportato su tela, 199 x 122 cm, Parigi. Musée du Louvre.

OSSERVA Trova
le differenze tra le due versioni.
Osserva i colori e i particolari
modificati, eliminati o aggiunti.

 Leonardo da Vinci e allievi, Verg. delle rocce, 1491-1499 e 1506-1508, olio su tavola, 189,5 x 120 cm, Londra, National Gallery.

Individua nell'opera le mani che proteggono, indicano, sorreggono, bened icono, pregano e lasciati corinvolgere dallo sguardo dell'angelo (2).

284

1 INQUADRA

COMÈ NATA. Nel 1483, tramite i fratelli Ambrogio ed Evangelista De Predis, presso i quali alloggia a Milano, Leonardo riceve la sua prima commissione: la Confiaterrita dell'Immacolata Concezione vuole ornare con una pala d'altare la propria cappella in San Francesco Grande, una chiesa oggi scompansa.

L'artist dipinge due versioni del pannello centrale della pala, mala prima (oggi al Louvre) non viene consegnata alla Confraterrita, forse a causa di contrasti relativi al soggetto o al compenso. La seconda versione, ultimata nel secondo soggiorno milanese con l'autro degli allevi, viene consegnata e resta nella chiesa fino al 1781. Venduta a un pittore inglese, on si trova alla National Gallevi di Londra (I).

CHE COSA RAPPRESENTA. L'incontro tra Gesti e san Giovannino avviene in un'umich grotta, simbolo di protezione e riparo, perciò viene associata al grembo di Maria che custodisce Gesis. Rappresentando questo arbiente Leonardo usa le sue conocerne scientifiche sui fenomen insturali: botanica, geologia, ottica, moto delle acque... La presenza di san Giovannino è giustificata, polche il santo è uno del protettori della Confraternita, mentre è misteriosa la presenza dell'angelo che potrebbe rappresentare un collegamento tra il mondo spirituale di Gesti e quello unano di livatira el Gosvanni tramtire gesti e sguardi.

2 ANALIZZ

COMPOSIZIONE Nello schema piramidale (A) le figure si dispongono a croce, con un equilibrio evidenziato anche dalle zone di massima luce. La Vergine, al centro, divide l'opera in due parti e nello stesso tempo le unisce: gesti e sguardi tracciano immaginari percorsi interni che legano i personaggi tra loro e allo spettatore.

LUCE Calda e avvolgente, la luce penetra frontalmente e da sinistra nella grotta ombrosa, svelando forme, volumi e particolari preziosi. La luce che penetra dagli squarci sullo sfondo crea misteriosi controluce.

VEROSIMIGUANZA Leonardo riproduce la realtà proprio come l'occhio la vede: molto precisa e ricca di detagii nel primo piano e a mano più indefinita a causa dello "spessore" dell'aria interposta (prospettiva aerea).

COLORE La gamma delle tinte è ridotta e contribuisce a creare l'atmosfera tipica dell'imbrunire, in cui i contorni svaniscono tra ombre mutevoli (sfumato).

A

torni

3 | SCOPRI IL SIGNIFICATO DELL'OPERA

Nella penombra di una grotta, simbolo del grembo di Maria e della natura stessa, tra le rocce, le erbe e le acque, la luce svela le figure del protagonisti e i loro gesti. Un chiaroscuro morbidamente sfumato il immerge in un'atmosfera serale motro suggestiva.

damente sfumato li immerge in un'atmosfera serale molto suggestiva.

Con i vostri occhi punti di forza

Letture d'opera

• per lavorare con i compagni

Michelangelo Buonarroti **Giudizio Universale**

Michelangelo Buonarroti, iudizio Universale, 1536- 1541, Città del Vaticano, Cappella Sistina. Quasi trent'ami dopo la deconzione della volta, su incarico di papa Paolo III Farnese, Michelangelo dipinge il Giudzio Universole sulla parete dietro l'altare della Cappella Sistina. Secondo la tradizione cristiana, ogni uomo, dopo la resurrezione dei morti, sari giudicato in base alle azioni computee destinato al Paradisso al Birnferno. Michelangelo descrive il Giudzio Universole in un modo completamente nuovo.

ANALIZZATE L'OPERA

COMPOSIZIONE E MOVIMENTO (Osservate anche lo schema A)

- Cercate le diverse fasce orizzontali in cui si dispongono le figure (I): gli angeli con i simboli
  della Passione; Gesù e la Madonna e il doppio anello di santi, beati, aposto le patriarchi
  che li circonda m; gli angeli che suonano le trombe per risvegliare i morti e, ai loro lati, gli
  eletti ei dannati; imorti che si risvegliano e Caronte che traghetta le anime verso l'Inferno.
- Individuate anche il movimento che attraversa tutte le fasce (|) sale da sinistra verso il Paradiso, circonda Cristo e scende negli Inferi, a destra.
- Quali accorgimenti rendono Gesù e Maria 📉 più importanti delle figure che li affiancano?

SPAZIO E COLORE (Osservate anche lo schema B)

- L'ambiente è riconoscibile? Quanto è profondo? La scena è ordinata o affollata e confusa?
   Confrontate le dimensioni dei personaggi: quali sono più grandi? Quelli in basso , più vicini allo spettatore, o quelli più lontani , come Cristo?
- Michelangelo usa la prospettiva o dispone le figure su uno sfondo quasi uniforme, come avveniva nel Medioevo? Perché? Che cosa vuole privilegiare? Il suo sfondo è del tutto simbolico o matiene un senso di realtà? In che cosa?
- I colori sono armonici o contrastanti? Quale colore unifica l'intera composizione? Che cosa rappresenta? Che cosa indica il bagliore arancione nell'angolo in basso a destra?

SIMBOLI (Osservate anche lo schema C)

- Gli angeli delle lunette il trasportano oggetti-simbolo della Passione di Gesti: ne riconoscete alcuni? Gli angeli il che, in basso, suonano le trombe reggono i libri in cui sono elencati i dannati e i beati. Uno è molto grande e l'altro piccino: perché secondo voi?
- Potete riconoscere alcuni santi dagli attributi, cercateli: Pietro ha le chiavi d'oro e d'argento in mano, Lorenzo la graticola, Bartolomeo regge la sua pelle in cui qualcuno riconosce lautoritratto di Michelangelo, Caterina la ruota dentata, Sebastiano le frecce. Tra i demoni cercate Minosse, avvolto dalle spire di un serpente, e Caronte: che cosa lo caratterizza?
- Le figure sono senza abiti che ne rendano riconoscibile il ruolo o lo stato sociale. Perché?

VEROSIMIGLIANZA ED ESPRESSIVITÀ • I corpi hanno pose verosimili o esagerate? Il chiaroscuro è potente o delicato?

 Gesú è sereno? Perché ha il braccio sollevato? Anche la Madonna è turbata: che cosa lo indica? Cercate anche i volti che esprimono dubbio e sgomento. Nel complesso l'opera comunica quiette e pace o dinamismo e dramma?

SCOPRITE IL SIGNIFICATO DELL'OPERA

- Che cosa rende originale e "moderno" questo Giudizio universale? Confrontate il suo spazio indefinito e affollato con quello delle ordinate composizioni del Quattrocento: l'opera di Michelangelo riflette ideali di grazia e armonia simil?
- L'umanità raffigurata dall'artista esprime certezze o dubbi e angosce?

Soluzioni nel Libro digitale.

298 INGUIDA: Soluzioni.

Con i vostri occhi punti di forza

Letture d'opera

per capire meglio la storia dell'arte attraverso un'esperienza creativa

Le figure, inserite nello schema piramidale, sono strettamente legate da sguardi e gesti che creano una vera e propria con-

Il gruppo delle figure unisce il primo piano, dove sono evidenti le stratificazioni rocciose con lo sfondo di acque, monti e ghiacciai, testimonianza delle trasformazioni geologiche che hanno modellato la Terra. I legami tra figura umana e natura sono rafforzati dallo sfumato, che ammorbidisce i contorni e crea un'atmosfera unitaria. Con la prospettiva aerea (o atmosferica) i monti perdono nitidezza a causa della loro lon-

Leonardo da Vinci Sant'Anna e la Vergine col Bambino

Con un semplice esercizio ottieni anche tu un grande effetto di profondità.

superfici uguali.

Ora aggiungi del nero al co- lascerai integro (1).

Realizza il tuo paesaggio dipingendolo su un unico foglio da disegno: parti dal fondo schiarendo o annacquando il colore: mentre ti avvicini al primo piano scuriscilo o usalo meno diluito per intensificarlo (5).

una stesura piatta (2º piano). il cielo (4º piano), l'unico che ro un po spessi e un listello cartoline.

Dividi a metà due fogli da di-tagli piano). Aggiungendo taglia i fogli, come nell'esem-segno per ottenere quattro del bianco al colore iniziale pio (2), e incollali uno sopra Anche in questo caso scegli otterrai la tinta per il 3º piano l'altro per realizzare un sem- liberamente il colore, men-Scegli il colore che preferisci e mettendo dell'altro bianco plice e suggestivo paesaggio tre per i profili ispirati alla ree dipingi una superficie con colorerai l'ultima superficie, (3). Con cartoncini di recupe- altà, osservando fotografie o

alla scenografia Il paesaggio tridimensionale può diventare una scenografia per uno spettacolo di

I personaggi, incollati a bastoncini, possono muoversi e scorrere tra i vari piani (6).

Quando ritagli considera che, mentre il primo piano è sempre i piani più lontani dovranno essere progressivamente più alti.

Realizza sul retro del foglio eventuale disegno preparato per evitare di vedere i contorni

3 RIFLETTI SUL TUO LAVORO

Sfruttando le variazioni chiaroscurali dei diversi piani per suggerire la profondità hai sperimentato la prospettiva aerea (o atmosferica).

Hai inoltre verificato che accentuare le variazioni chiaroscurali tra un piano e l'altro crea un maggiore effetto di profondità. Questo aumenta ulteriormente nella versione tridimen sionale, perché la profondità reale si aggiunge a quella dipinta.

Scurendo molto il primo piano hai ottenuto anche un effetto di controluce simile a quello creato dal grande albero che Leonardo dipinge sulla destra della tavola.

Leonardo non usa solo la prospettiva geometrica, ma anche la prospettiva atmosferica, con la quale rappresenta una nuova idea di spazio, in cui uomo e natura sono profonda-

tinuità tra i corpi (A).

tananza: cielo, terra e acqua si confondono nell'azzurro.

Con i vostri occhi punti di forza

Numerosi strumenti digitali integrati al percorso cartaceo

- video per il confronto
- video sul contesto
- videobiografie e video di opere simbolo per i grandi artisti
- audioguide
- mappe concettuali
- **videotutorial** sulle tecniche artistiche
- **Hub Art** database di immagini

La DDI e le risorse necessarie

1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

2. INNOVAZIONE METODOLOGICA

3. DIFFUSIONE DI NUOVI STRUMENTI

Rende necessaria una riflessione sulle **scelte metodologiche** su cui si è tradizionalmente impostato il processo di insegnamento.

L'ambiente di apprendimento si trasforma, richiede maggiore flessibilità e quindi l'adozione di nuovi strumenti didattici.

Nella pratica, la didattica digitale integrata ha spinto verso la diffusione di metodologie didattiche innovative che collocano lo studente al centro e favoriscono il suo coinvolgimento in tutte le fasi del processo di apprendimento, consentendo lo sviluppo di competenze.

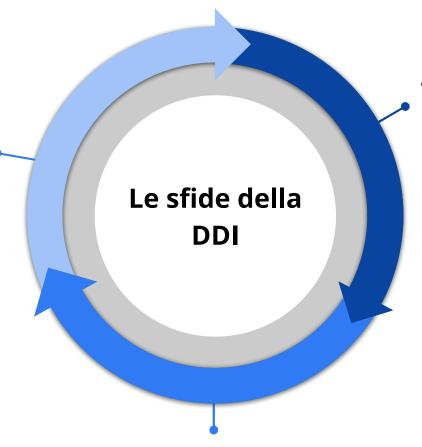
L'adozione del mezzo
digitale ha inoltre
ridimensionato il ruolo del
libro di testo come
strumento principe della
didattica.
Le sterminate risorse della
rete e il linguaggio
audiovisivo sono diventati
strumenti abituali di lavoro
nelle aule, siano esse fisiche
o virtuali.

Le sfide della DDI

Reperibilità di contenuti validi

E' possibile reperire materiali di qualità che siano adatti alle esigenze didattiche?

Adozione di nuovi approcci metodologici

E' possibile creare proposte innovative facilmente attuabili nella realtà quotidiana?

Fattore tempo

E' possibile creare proposte di qualità che non siano eccessivamente dispendiose in termini di tempo?

DDI + con Con i vostri occhi

Le **risorse video e audio** del volume forniscono contenuti di qualità attorno a cui è possibile costruire **percorsi didattici efficaci e innovativi**.

Le risorse sono
sfruttabili nelle varie
fasi del processo
didattico:
dall'introduzione di
nuovi argomenti al
consolidamento delle
conoscenze
pregresse;
dall'acquisizione di

nuovi contenuti alla

valutazione.

Le diverse
tipologie di
risorse,
incentrate su
periodi e
movimenti,
artisti e opere,
consentono di
adottare
approcci
metodologici
diversi.

Proposte di utilizzo e strumenti

1. INTRODURRE NUOVI ARGOMENTI

2. CONSOLIDARE E SPERIMENTARE QUANTO IMPARATO

3. VALUTARE

La metodologia della *flipped classroom* o classe capovolta, particolarmente adatta all'ambiente digitale, spinge lo studente ad avere un ruolo attivo dalle prime fasi del processo di apprendimento.

Strumenti

 Video di apertura delle unità didattiche (sezioni "Confronta" e "Contesto") Il tempo in "classe", anche quando si tratta di un'aula virtuale, diventa l'occasione per **approfondire** quanto imparato in autonomia, attraverso **attività laboratoriali e di gruppo** guidate dal docente.

Strumenti

 Video dedicati alle biografie degli artisti e ai loro capolavori La DDI rende necessarie nuove modalità di valutazione, più attente all'intero processo di apprendimento anziché alla singola prova. La metodologia dell'apprendimento cooperativo consente di soddisfare questa esigenza.

Strumenti

- Video e audio delle unità
- Risorse della rete

Nella prima fase dell'apprendimento, lo studente impara in autonomia i **concetti chiave** del nuovo argomento. I contenuti sono veicolati dal **video** che apre l'unità didattica e che mette a confronto due opere, una del movimento appena studiato, l'altra del nuovo periodo che si sta per affrontare.

Strumenti per **facilitare la comprensione del contenuto**:

- elenco dei termini chiavi con relativa definizione;
- diagramma di Venn per verbalizzare il confronto tra le opere.

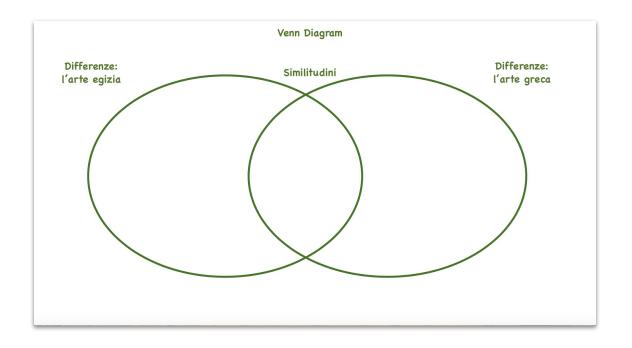

Video "Scopri l'arte"

Nella prima fase dell'apprendimento, lo studente apprende in autonomia i concetti chiavi del nuovo argomento. I contenuti sono veicolati dal video che esplora il contesto in cui si è sviluppato il movimento artistico da affrontare.

Strumenti per consolidare i concetti chiave, i protagonisti e i capolavori di ciascun periodo:

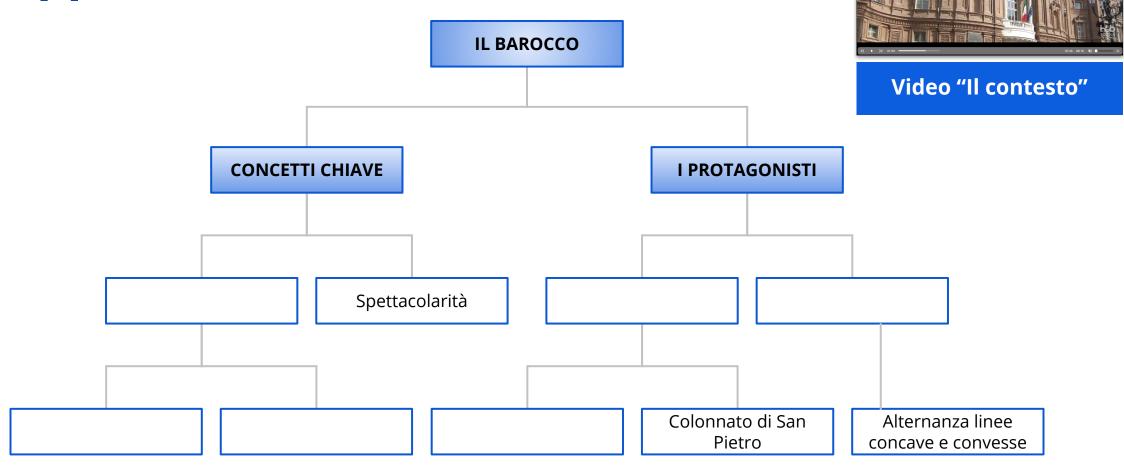
 mappa concettuale predisposta dal docente, da completare in autonomia.

Video "Scopri l'arte"

2. Consolidare e sperimentare

Nella metodologia della *flipped classroom* il tempo in classe diventa l'occasione per consolidare, in un'ottica di **sperimentazione**, i contenuti precedentemente acquisiti in autonomia. La **lettura d'opera**, opportunamente guidata, rappresenta un valido esercizio da fare sotto la guida del docente e con l'ausilio dei video sulle opere simbolo dei diversi periodi.

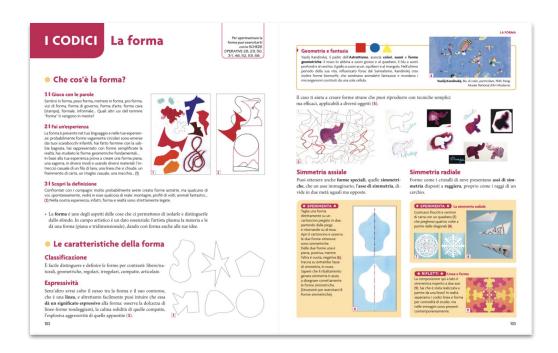
Video "Comprendi lo stile dell'artista"

2. Consolidare e sperimentare

In un **approccio laboratoriale**, la lettura d'opera serve, oltre che a comprendere lo stile dell'artista, a conoscere gli **elementi del linguaggio visivo**, i suoi codici. L'opera di Cézanne, La Montagna di Sainte-Victoire, mette in primo piano la forma in quanto mezzo espressivo fondamentale da approfondire con l'ausilio delle attività proposte nel volume B.

Attività conclusiva: lo studente si mette alla prova utilizzando la rete per cercare la foto di un paesaggio, da reinterpretare attraverso un processo di semplificazione delle forme in sintonia con la visione di Cézanne.

Video "Comprendi lo stile dell'artista"

Le **audioguide** offrono un supporto di grande valore nel contesto di una didattica inclusiva. Inoltre i file audio possono essere utilizzati come punto di partenza di attività tese a suscitare la curiosità e la creatività degli studenti. Si può infatti proporre un **percorso** capovolto: dopo aver ascoltato l'audioguida per analizzare l'opera, agli studenti può essere chiesto di identificare altre opere ugualmente rappresentative dei concetti spiegati nell'audioguida. Un modo per dimostrare di aver compreso fino in fondo i concetti chiave veicolati dal file audio.

Audioguide

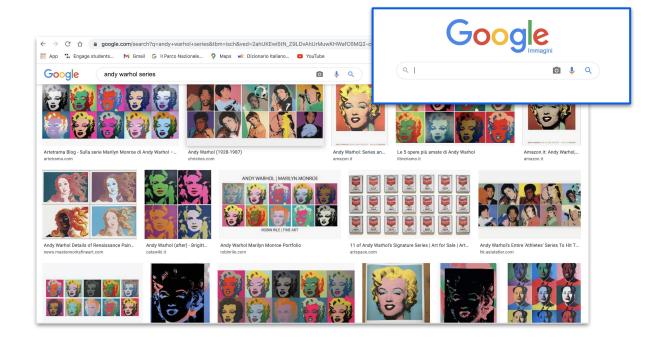

Attività sulle serie di **Andy Warhol:** agli studenti viene chiesto di trovare altri esempi di serie. Per la ricerca utilizzeranno la rete, mentre per la condivisione del lavoro il docente creerà una bacheca padlet su cui gli studenti possono caricare le immagini delle serie che hanno trovato e accedere alle ricerche degli altri compagni.

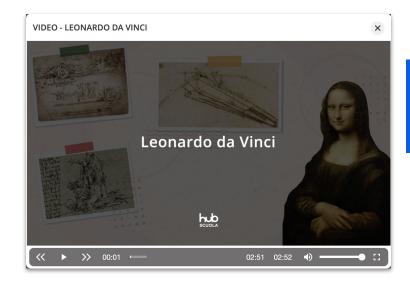

Nella fase di **valutazione**, la metodologia dell'**apprendimento cooperativo** offre un'alternativa di valore alla prova individuale tradizionale. Divisi in **gruppo**, gli studenti sono chiamati a rispondere a un **quesito**. A fornire il punto di partenza è il video dedicato a Leonardo.

Video biografia

I video dedicati agli artisti mettono in luce le tappe principali delle loro vicende biografiche, i tratti salienti dello stile e i capolavori.
Un compito di realtà particolarmente adatto all'ambiente digitale potrebbe essere quello di chiedere agli studenti di organizzare una mostra virtuale indirizzata ai loro coetanei, quindi accattivante oltre che di valore didattico.

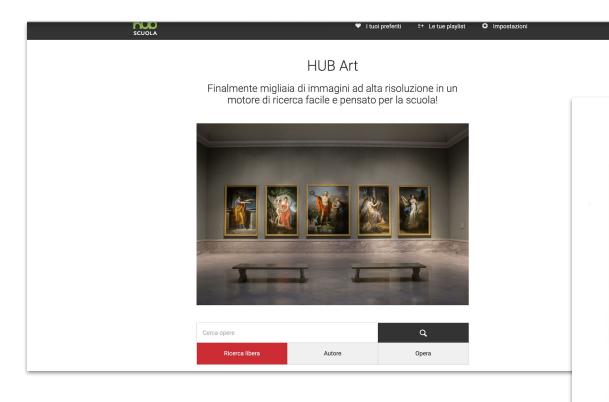
VIDEO

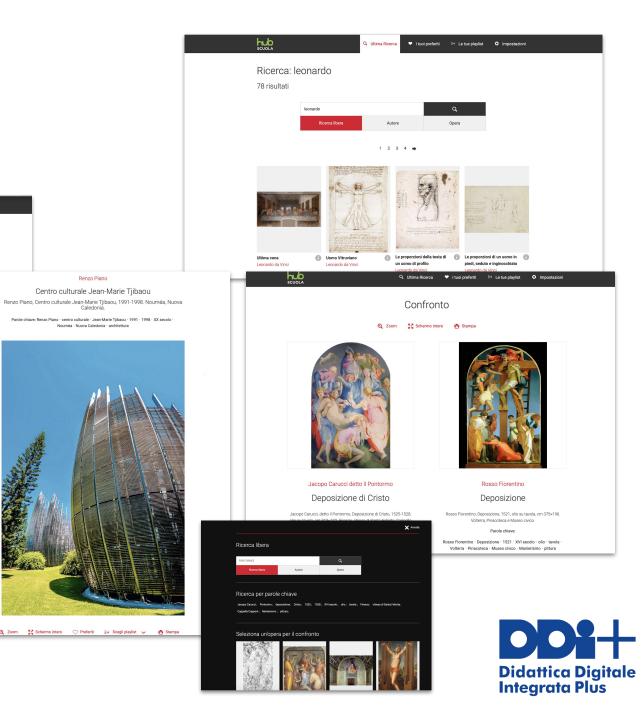

Uno strumento in più: **HUB Art**

Per scoprire le potenzialità dello strumento visita https://www.hubscuola.it/info hub art/

Centro culturale Jean-Marie Tjibaou

Uno strumento in più: Lezioni digitali

In Guida e nel Campus lezioni sui nuclei essenziali di Arte e immagine pensate per la Didattica Digitale Integrata con Moduli Google e griglie per la valutazione

Leonardo da Vinci

Objettivi

CONOSCENZE

- Conoscere la vita, il pensiero e le opere dell'eclettico artista toscano.
- Conoscere alcune delle opere più rappresentative dell'arte universale.
- Approfondire la conoscenza della pittura ne Rinascimento maturo.

COMPETENZE

- Riconoscere la tecnica dello sfumato leonardesco.
- Orientarsi tra le influenze e le relazioni artistiche tra i grandi maestri dell'epoca.

Tempi

LEZIONE BREVE

45 minuti

LEZIONE COMPLETA

90 minuti

Recupero

Per ripassare o recuperare i prerequisiti necessari a svolgere la tua lezione

. Il video di contesto "Il Quattrocento" (dal minuto 4:30)

Lezione

Per svolgere la tua lezione di base.

Suggerisci ai tuoi studenti di prendere appunti, magari utilizzando la griglia Cornell che ti forniamo. In un secondo momento, potranno condividerli con te, rendendo più semplice la fase della restituzione.

IN DIGITAL

- La presentazione in PowerPoint "Il secondo Rinascimento" per inquadrare le principali caratteristiche della pittura e della scultura del Rinascimento maturo.
- Il video "Leonardo da Vinci" per conoscere la vita e le opere principali dell'artista.
- Il video "La Gioconda di Leonardo" per conoscere un'opera simbolo dell'artista.
- Le audioguide "Leonardo: Vergine delle rocce", "Leonardo: Sant'Anna, la Vergine col bambino e l'agnellino" e "Leonardo: Ultrima Cena" per ascoltare la descrizione di tre capolavori dell'artista, disponibili anche in odf.

NEL LIBRO DI TESTO

- I paragrafi dedicati a Leonardo da Vinci.
- Le letture d'opera dedicate alla Vergine delle rocce, all'Ultima Cena e alla Gioconda.

Didattica inclusiva Suggerisci, a fianco della lettura del testo, l'ascolto dell'audiosintesi.

Lo studente potrà lavorare, nel pieno rispetto del suo stile cognitivo, anche con la mappa concettuale personalizabile.

Quick test

Per verificare il livello di comprensione con un rapido test in Google Moduli. Nella fase di restituzione, puoi integrare i risultati con la revisione condivisa degli appunti presi.

Altre risorse

Per impostare la tua lezione in modo più creativo e per approfondire

IN DIGITA

 L'esposizione online "Tra sogno e invenzione" sul sito Google Arts & Culture per visualizzare gli studi di Leonardo dedicati al volo.

Artefatto o compito di realtà

Per affidare ai tuoi studenti la produzione di un elaborato (anche multimediale) o per svolgere un compito di realtà.

Ricorda di condividere coi tuoi studenti le schede con i consigli che abbiamo preparato per te.

ELABORATO

 Gli studenti realizzano una presentazione multimediale dedicata all'Ultima Cena realizzata da Leonardo da Vinci.

SPUNTI

- Lo strumento utilizzato può essere PowerPoint o anche Padlet.
- Il lavoro viene affidato a piccoli gruppi che poi lo presentranno alla classe. Ogni gruppo avrà un incarico: il primo dovrà studiere il tipo di prospettiva usato dall'artista, individuare il punto e le linee di fuga, isolare i cinque gruppi dei personaggi (Gestò Cristo e quattro gruppi da tre apostoli); il secondo dovrà fare una ricerca sull'iconografia, proponendo anche confronti con altre opere di analogo soggetto; il terzo si concentrerà sulla tecnica e sui restauri; l'ultimo svolgrafu na ricerca sulla fortuna dell'opera ricercando le interpretazioni di artisti contemporanei.

Valutazion

Per assegnare una verifica scritta oppure valutare artefatti e compiti di realtà o un colloquio orale, file Word personalizzabili.

- Verifica sulla lezione "Leonardo da Vinci".
- Griglia per la valutazione di un colloquio orale.
- Griglia per la valutazione di una presentazione multimediale

Per esplorare ancora

- Numerosi video sul canale You tube di HUB Scuola <u>https://www.youtube.com/channel/UCOW-Vxx6WpH3R2fACK5iyJw</u>
- Campus con lezioni digitali
   https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss1/

Per conoscere meglio Con i vostri occhi

Consulta nel catalogo la scheda del prodotto e il booktrailer
 https://www.mondadorieducation.it/catalogo/con-i-vostri-occhi-0061254/

