

LA LINEA...IN MOVIMENTO

Il percorso di arte e immagine riprende con la LINEA. Sarà però una linea dinamica ed emotiva, una linea che prenderà vita grazie alle emozioni suscitate dalla musica, una linea che si muoverà in virtù del ritmo e della melodia.

PROPOSTA 1

Obiettivo: trovare analogie percettive tra musica e linguaggio visivo. Colorare spazi chiusi creando accostamenti cromatici non casuali.

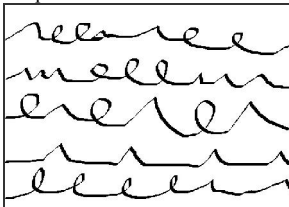
Per prima cosa scegliamo 4 brani di musica classica (quelli da me selezionati sono brani di Vivaldi, Mozart, Strauss e Ravel). Proponiamo un ascolto attento del primo, possibilmente di una sola parte, in modo da lasciare ben impressa nella memoria la linea ritmico-melodica; poi dividiamo la lavagna in 4 settori uguali e riproponiamo l'ascolto. Durante l'ascolto tracciamo nel primo riquadro della lavagna una linea ispirata alla musica: potrà essere continua quando si ispira alla melodia e spezzata se interpreta il ritmo, aperta oppure chiusa... purché venga effettivamente ispirata dalla musica. I bambini si dovranno accorgere che il movimento della nostra mano segue l'andamento ritmico e melodico della musica. Le linee dovranno avere lo stesso andamento della scrittura, da sinistra a destra; finito lo spazio occorre andare a capo, proprio come quando si scrive.

Rifacciamo la stessa attività ascoltando gli altri 3 brani.

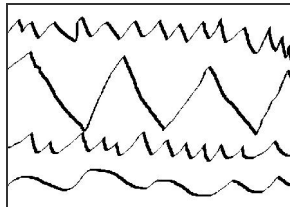
Quando il concetto di linea ispirata alla musica sarà stato ben compreso, lasciamo che i ragazzi ripetano l'attività sul loro foglio da disegno, uno per ciascun brano musicale.

Come strumento di disegno essi utilizzeranno direttamente il pennarello nero; potranno scegliere punte di diversa dimensione.

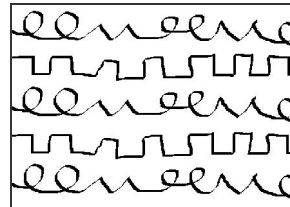
Esempi

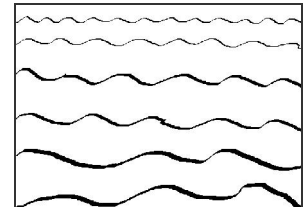
Vivaldi

Mozart

Strauss

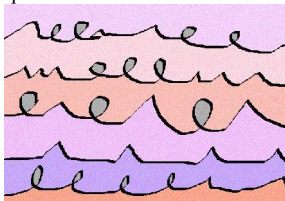

Ravel

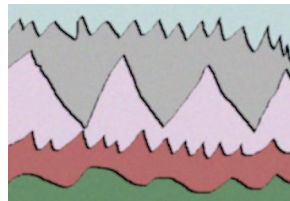
Ora possiamo completare le opere colorando le sezioni interne, anche usando sfumature di polvere di pastello.

Acquistate della carta vetrata a grana sottile e datene un pezzo per ogni bambino: strofinando la punta del pastello sulla carta vetrata, sul foglio da disegno cadrà una leggera quantità di polvere di colore che potrà essere sfumata con il polpastrello. Chiedete ai ragazzi di prestare attenzione a non uscire dalle sezioni delimitate dalla linea nera.

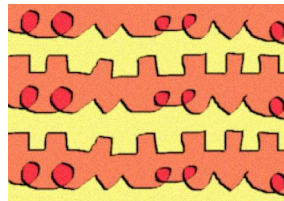
Esempi

Vivaldi

Mozart

Strauss

Ravel

Sul sito www.latecadidattica.it potete scaricare una cartella compressa con i file musicali.

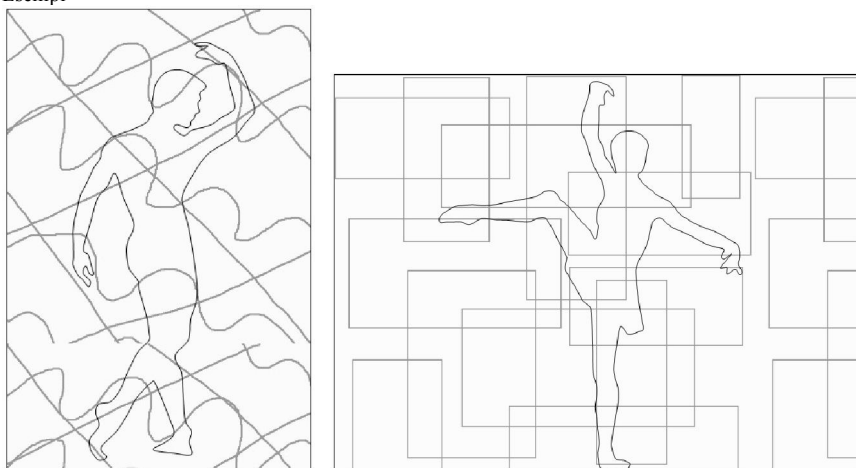
PROPOSTA 2

Obiettivo: trovare analogie percettive tra musica e linguaggio visivo. Colorare spazi chiusi creando accostamenti cromatici non casuali. Utilizzare maschere per completare l'interpretazione del linguaggio visivo-musicale.

Questa proposta è un arricchimento della precedente.

Fornite ai bambini le immagini che trovate nella TAVOLA 1 A, 1B, 1C e 1D: esse rappresentano le silhouette di ballerini classici. Chiedete agli alunni di ritagliarle e fermarle con un poco di nastro adesivo al centro del loro foglio da disegno (si consiglia un foglio Fabriano 4 di dimensioni 33x48). Ascoltando i brani di musica classica gli alunni tracceranno con il pennarello le linee in movimento, ispirate dalla musica, senza mai interrompere il tratto e passando così sulla figura del danzatore.

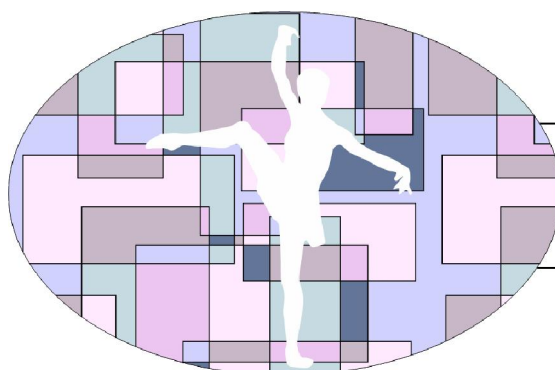
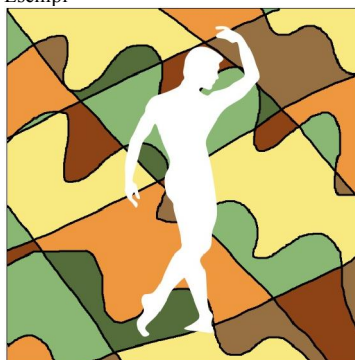
Esempi

Poi coloreranno gli spazi interni esattamente come fatto nell'attività 1.

A lavoro terminato toglieranno delicatamente la silhouette del ballerino che avrà lasciato la sua impronta perfettamente bianca e ben evidente sul foglio.

Esempi

In questa figura il lavoro è stato arricchito ritagliando il foglio in forma ovale.

PROPOSTA 3

Obiettivo: trovare analogie percettive tra musica e linguaggio visivo. Colorare spazi chiusi creando accostamenti cromatici non casuali. Utilizzare cornici in figura per completare l'interpretazione del linguaggio visivo-musicale.

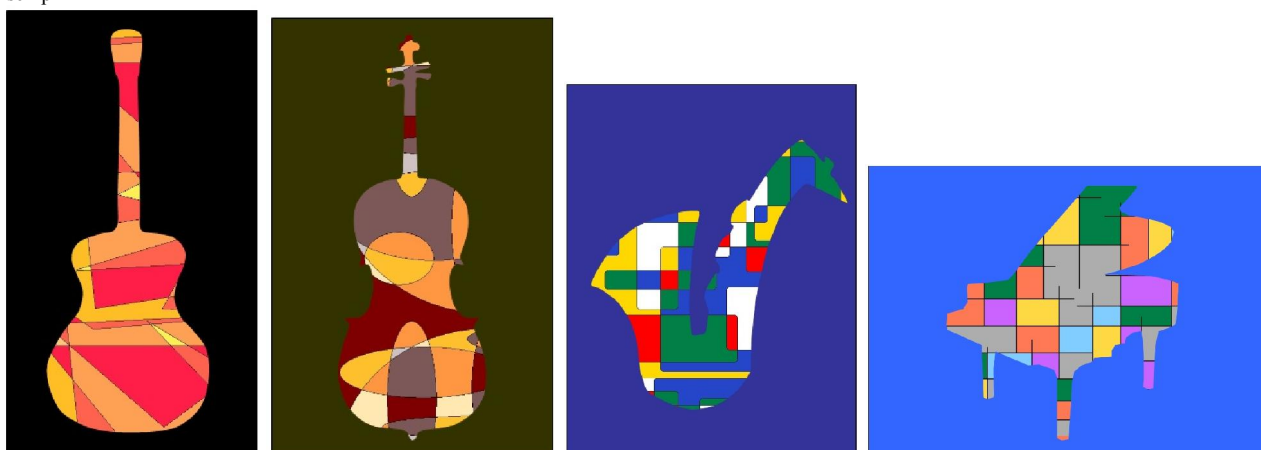
Questa volta proponiamo l'ascolto di 4 brani "a solo" strumentale di musica jazz o brani jazz dove, comunque, prevalga il suono di uno strumento.

Sul sito www.latecadidattica.it potete scaricare una cartella compressa con i file musicali; sono presenti esecuzioni jazz al pianoforte, al sax, al violoncello e alla chitarra.

Chiediamo di nuovo ai ragazzi di creare dei quadri di linee e campi colore ispirati da questa musica. Poi forniamo loro la TAVOLA 2 A, 2 B, 2 C e 2 D; dopo aver ritagliato da queste tavole le figure, che rappresentano i 4 strumenti musicali ascoltati nei brani, gli alunni le appoggeranno al centro di un cartoncino colorato che deve avere le dimensioni del foglio sul quale hanno disegnato e colorato linee in movimento.

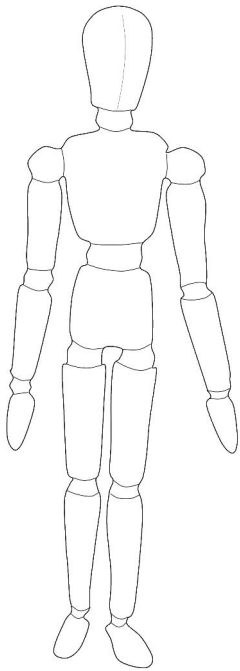
Ripasseranno il contorno della figura-strumento e poi bucheranno il cartoncino ritagliando internamente a esso un foro a forma di strumento musicale. Incolleranno il cartoncino sul loro disegno come fosse una cornice.

Esempi

PROPOSTA 4

Obiettivo: individuare linee d'azione in disegni di comics o cartoons; disegnare linee di contorno seguendo la linea d'azione.

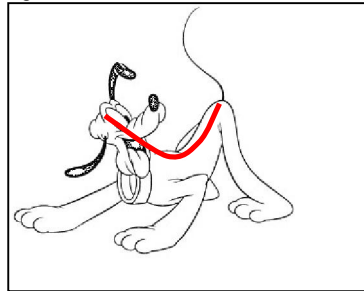

Per far comprendere ai nostri alunni cosa sia la linea d'azione portiamo a scuola un manichino da pittore e un fil di ferro zincato sottile (1-2 mm). Facciamo assumere al manichino diverse posture dinamiche e ogni volta appoggiamo sul dorso del manichino, partendo dalla testa e seguendo la spina dorsale, il filo zincato; tagliamo il pezzo di filo e conserviamolo. Dopo mostriamo ai bambini i vari segmenti di filo chiedendo loro se riescono a ricordare a quale postura appartiene. Essi si accorgeranno presto che la forma del filo è un'estrema stilizzazione della figura umana, che rappresenta la linea sulla quale si "sostiene" il movimento: la linea d'azione.

Proponiamo alcuni esercizi per ricercare la linea d'azione in personaggi dei cartoons: TAVOLA 3.

Esempio

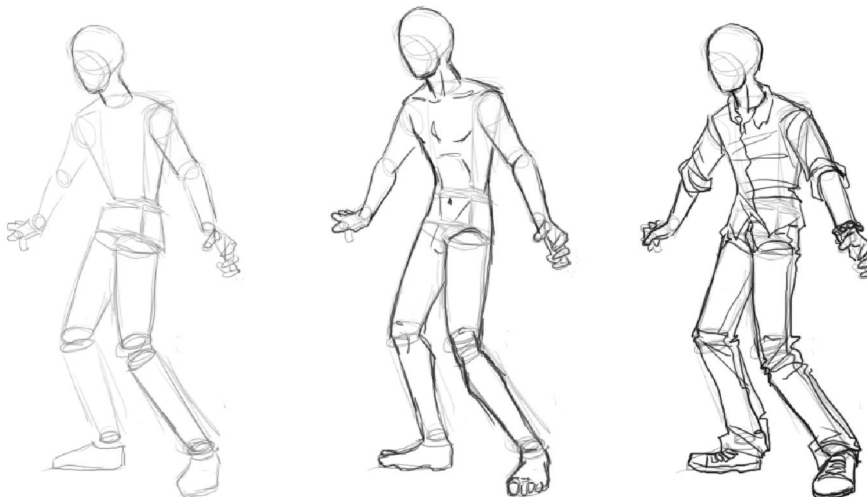
Definita e trovata la linea d'azione, passiamo alla creazione di personaggi che prendono forma partendo da essa.

Prima però è bene far capire ai bambini che **la linea di contorno non esiste nella realtà: è un'invenzione della nostra mente e serve per distinguere la figura dallo sfondo. Essa è inoltre fondamentale per interpretare il movimento di figure e oggetti.**

La TAVOLA 4 descrive un percorso in 8 passi per disegnare Pluto.

Quest'attività guidata può essere propedeutica a esercizi più complessi, come la riproduzione stessa del manichino in posture dinamiche.

Inoltre possiamo mostrare ai nostri alunni come sia possibile trasformare la figura stilizzata del manichino in essere umano utilizzando la TAVOLA 5.

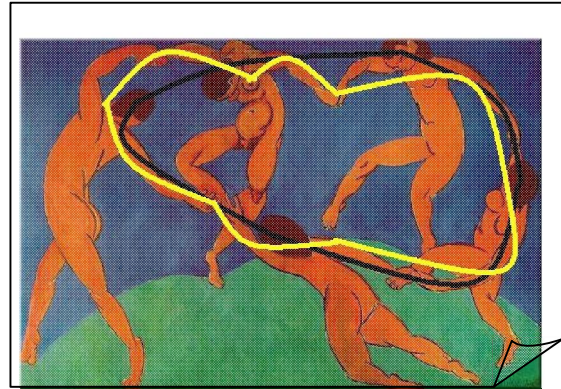
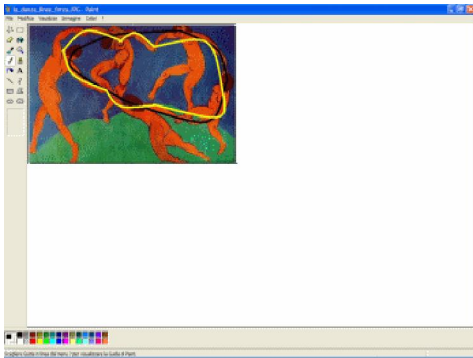
PROPOSTA 5

Obiettivo: trovare le linee-forza; riprodurre un dipinto osservato; conoscere aspetti della visione artistica di Matisse.

Per quest'attività si può utilizzare il file "la_danza.jpg". L'insegnante può proiettare il file immagine o stamparlo a colori. Aprendo l'immagine con un programma di grafica (è sufficiente anche il semplice PAINT) l'insegnante farà vedere come si possono rintracciare le **linee-forza** nel dipinto segnandole con la linea o la curva: una prima linea unisce le teste quasi in un'ellisse perfetta, un'altra, più ondulata, segue le braccia.

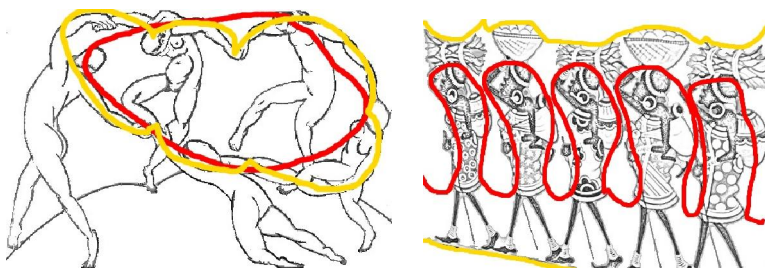
Se si usa una stampa, si può sovrapporre a essa una carta lucida trasparente e sulla carta lucida tracciare con il pennarello le linee-forza.

Esempi

Le linee-forza sono quelle linee che danno una visione sintetica del rapporto tra le figure (oggetti o persone) e lo spazio in cui esse si trovano.

Per verificare che gli alunni abbiano compreso cosa sono le linee-forza utilizziamo la TAVOLA 6.

Esempio di TAVOLA 6 completato.

Ora sarà possibile leggere ai bambini (o fornire loro una copia) l'APPROFONDIMENTO MATISSE.

Per la riproduzione del dipinto è possibile utilizzare la TAVOLA 7.

Invece per verificare che i nostri alunni abbiano compreso l'iconografia (analisi descrittiva degli aspetti grafici) e l'iconologia (analisi degli aspetti simbolico-allegorico-comunicativi) del quadro esaminato nonché alcuni aspetti della concezione della pittura del maestro francese, diamo loro la TAVOLA 8.

Bisia (Silvia Di Castro)

**FO
FINE**

Tavola 1 A

➤ Ritaglia l'immagine e fermala con il nastro adesivo su un foglio da disegno A3.

Con un pennarello nero traccia sul foglio linee ispirate a una melodia e a un ritmo musicale passando anche sulla sagoma del ballerino. Colora poi gli spazi chiusi tra le linee. Stacca la figura dal foglio.

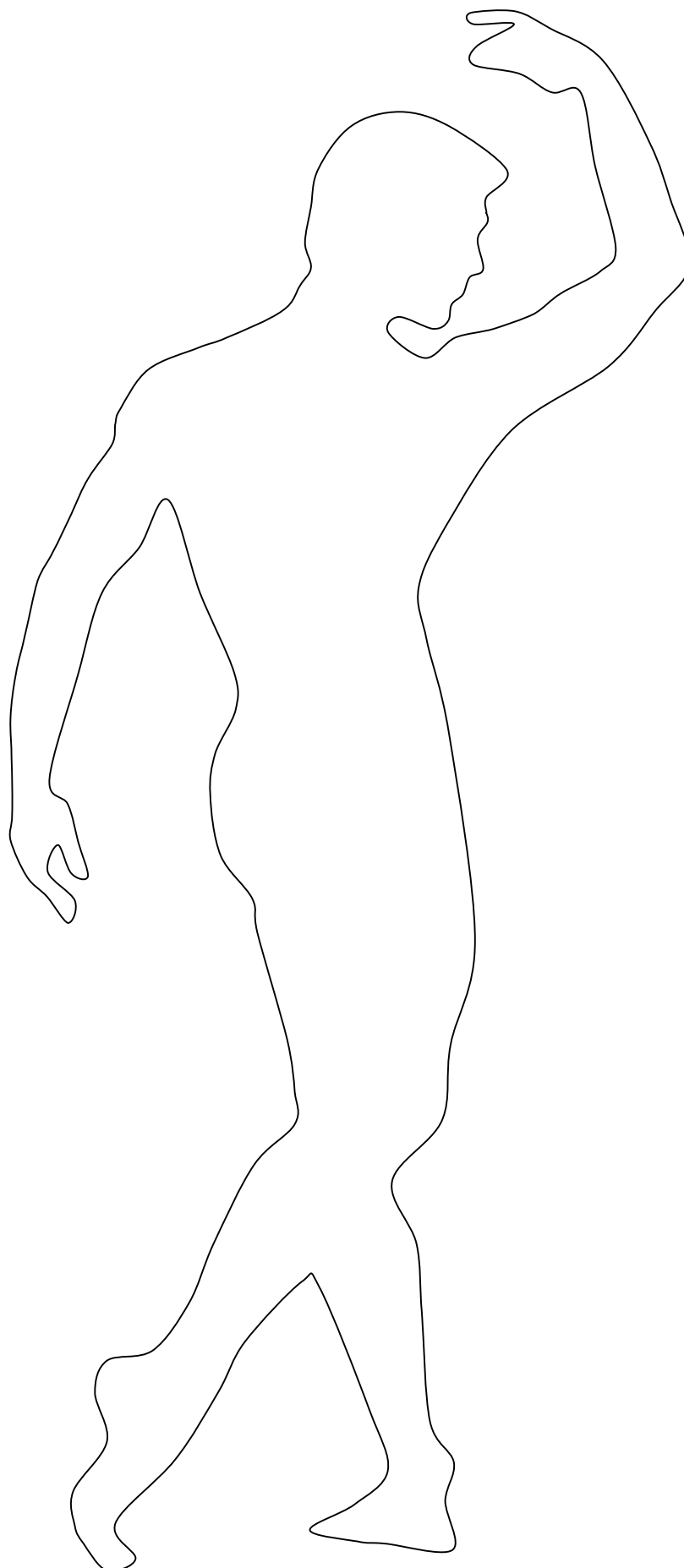

Tavola 1 B

➤ Ritaglia l'immagine e fermala con il nastro adesivo su un foglio da disegno A3.

Con un pennarello nero traccia sul foglio linee ispirate a una melodia e a un ritmo musicale passando anche sulla sagoma del ballerino. Colora poi gli spazi chiusi tra le linee. Stacca la figura dal foglio.

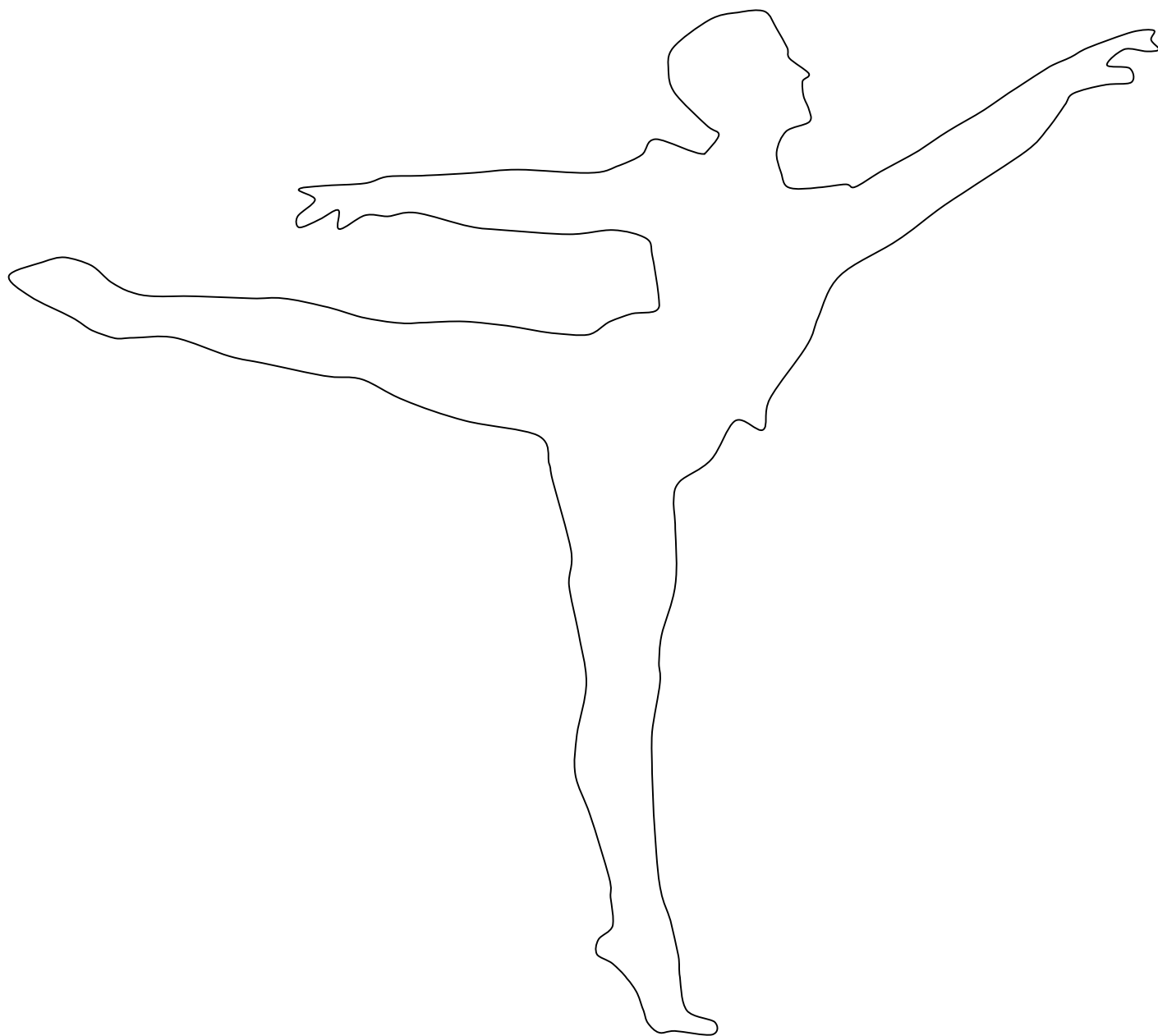

Tavola 1 C

➤ Ritaglia l'immagine e fermala con il nastro adesivo su un foglio da disegno A3.

Con un pennarello nero traccia sul foglio linee ispirate a una melodia e a un ritmo musicale passando anche sulla sagoma del ballerino. Colora poi gli spazi chiusi tra le linee. Stacca la figura dal foglio.

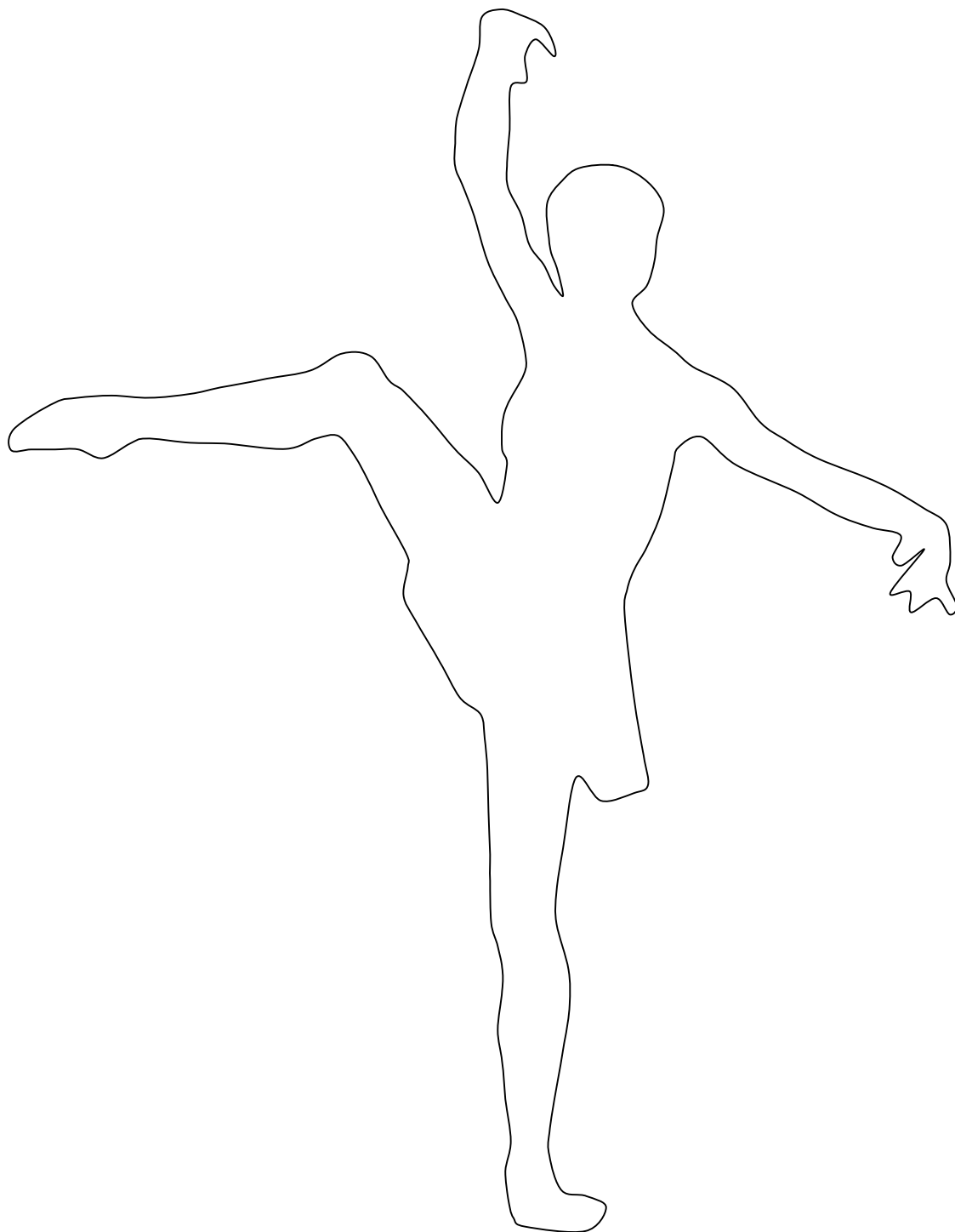

Tavola 1 D

➤ Ritaglia l'immagine e fermala con il nastro adesivo su un foglio da disegno A3.

Con un pennarello nero traccia sul foglio linee ispirate a una melodia e a un ritmo musicale passando anche sulla sagoma dei ballerini. Colora poi gli spazi chiusi tra le linee. Stacca la figura dal foglio.

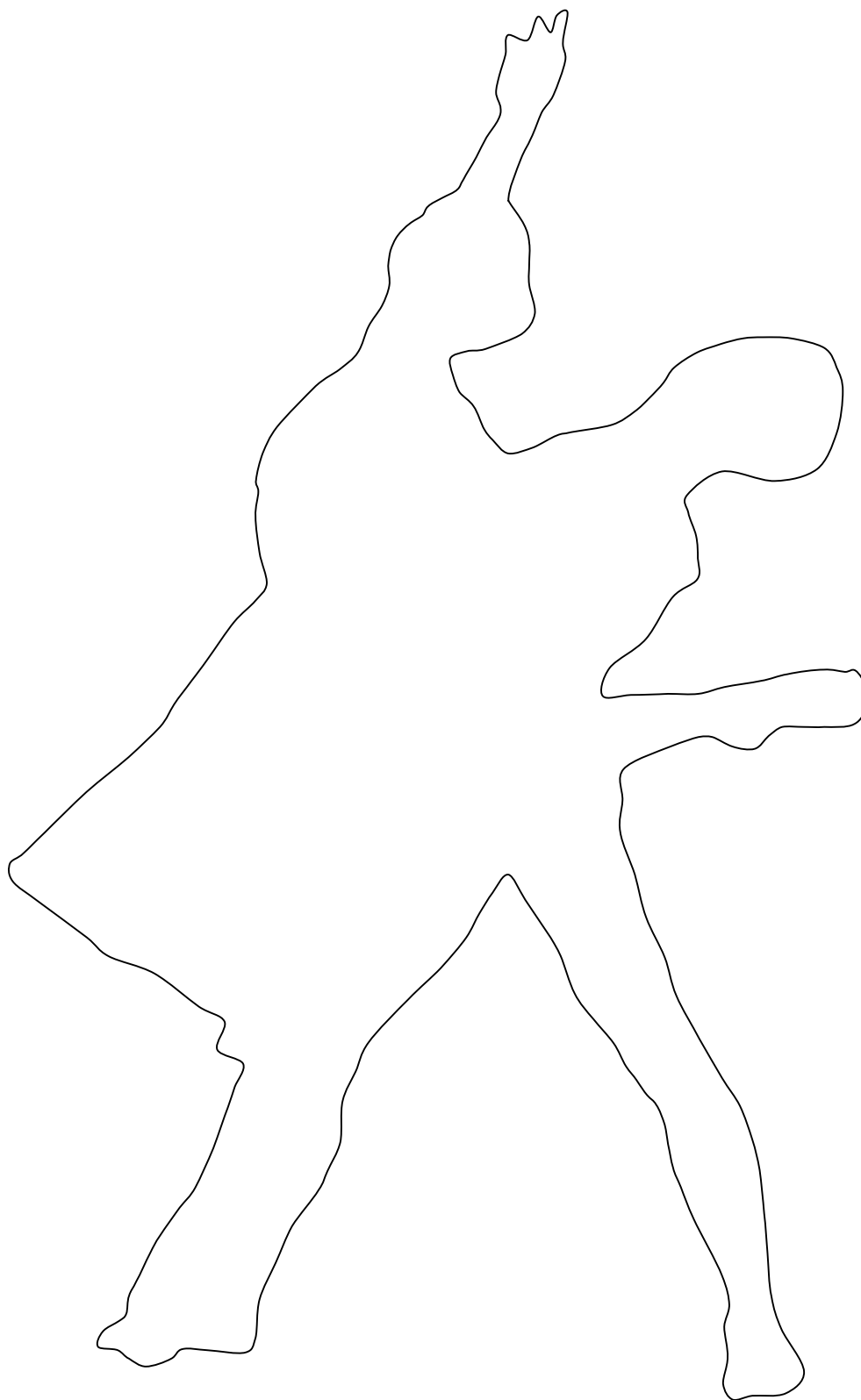

Tavola 2 A

➤ Ritaglia l'immagine e fermala con il nastro adesivo al centro di un cartoncino colorato della dimensione del tuo disegno. Ripassa il contorno della chitarra e togliila dal cartoncino. Usando una forbice appuntita fora il cartoncino formando una cornice con un buco al centro a forma di chitarra.

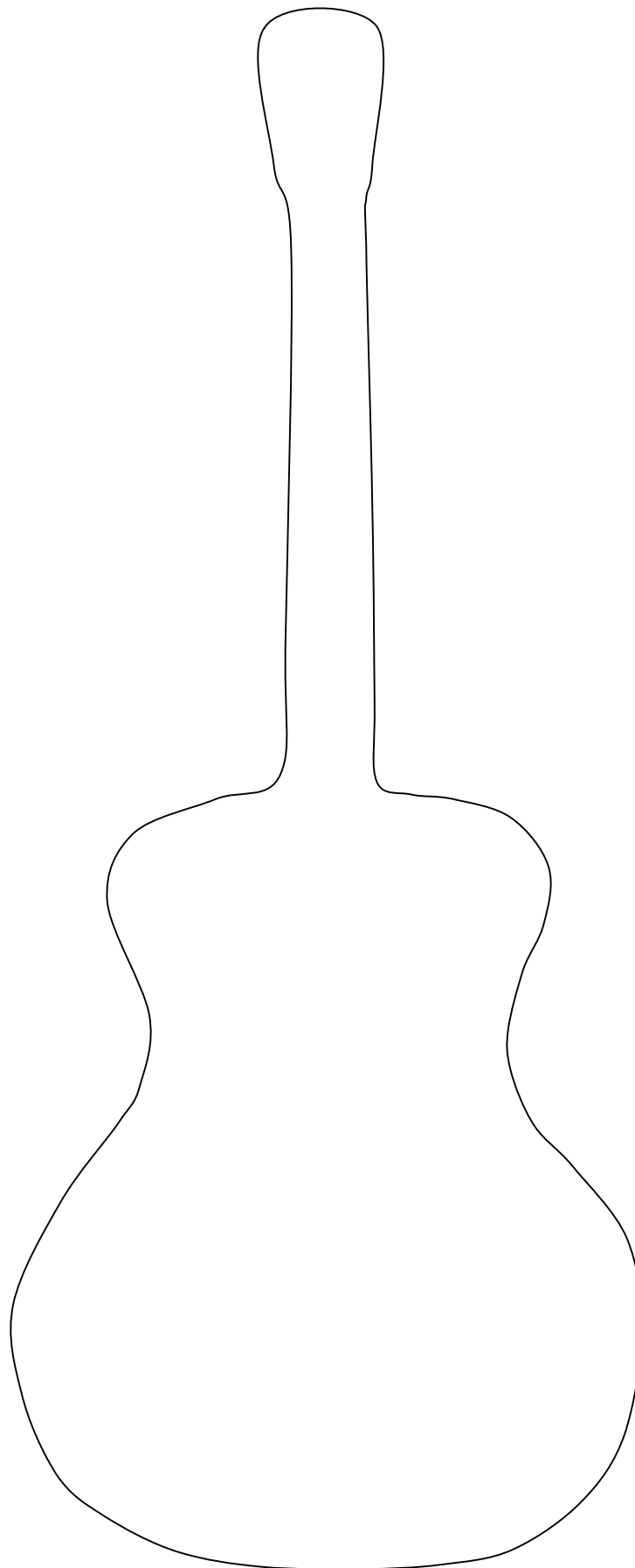

Tavola 2 B

➤ Ritaglia l'immagine e fermala con il nastro adesivo al centro di un cartoncino colorato della dimensione del tuo disegno. Ripassa il contorno del violoncello e togliilo dal cartoncino. Usando una forbice appuntita fora il cartoncino formando una cornice con un buco al centro a forma di violoncello.

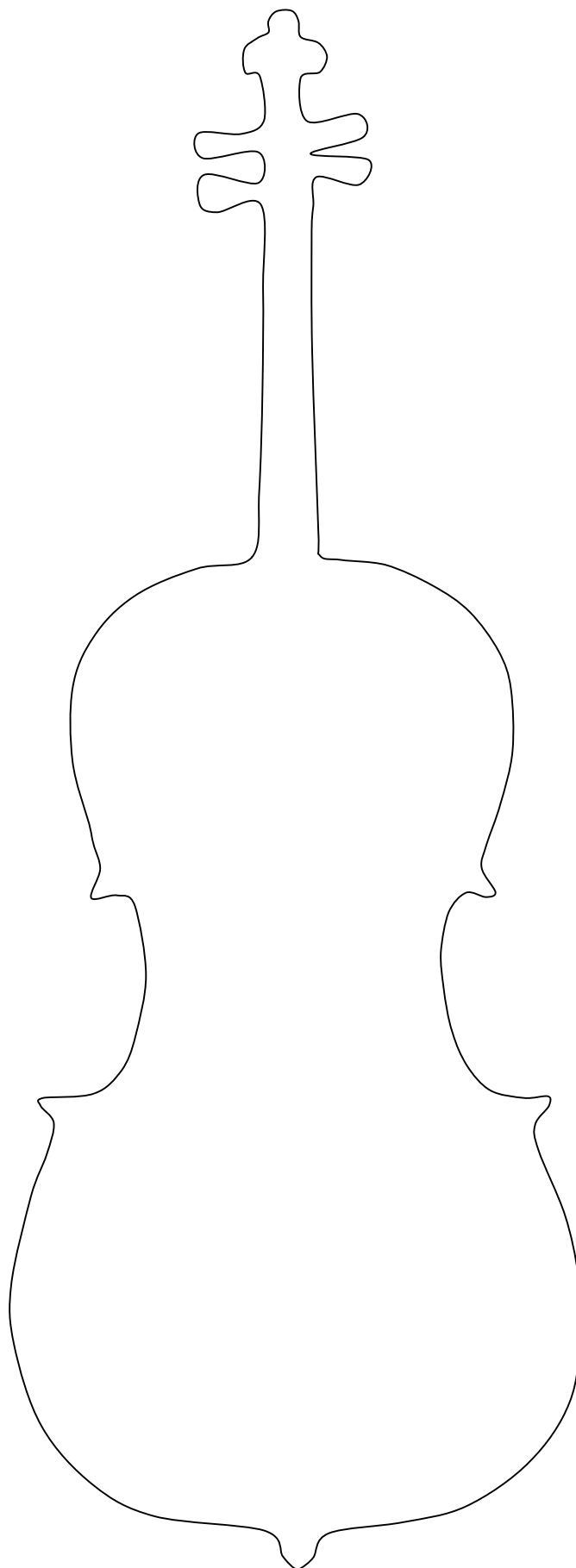

Tavola 2 C

➤ Ritaglia l'immagine e fermala con il nastro adesivo al centro di un cartoncino colorato della dimensione del tuo disegno. Ripassa il contorno del sassofono e togliilo dal cartoncino. Usando una forbice appuntita fora il cartoncino formando una cornice con un buco al centro a forma di sassofono.

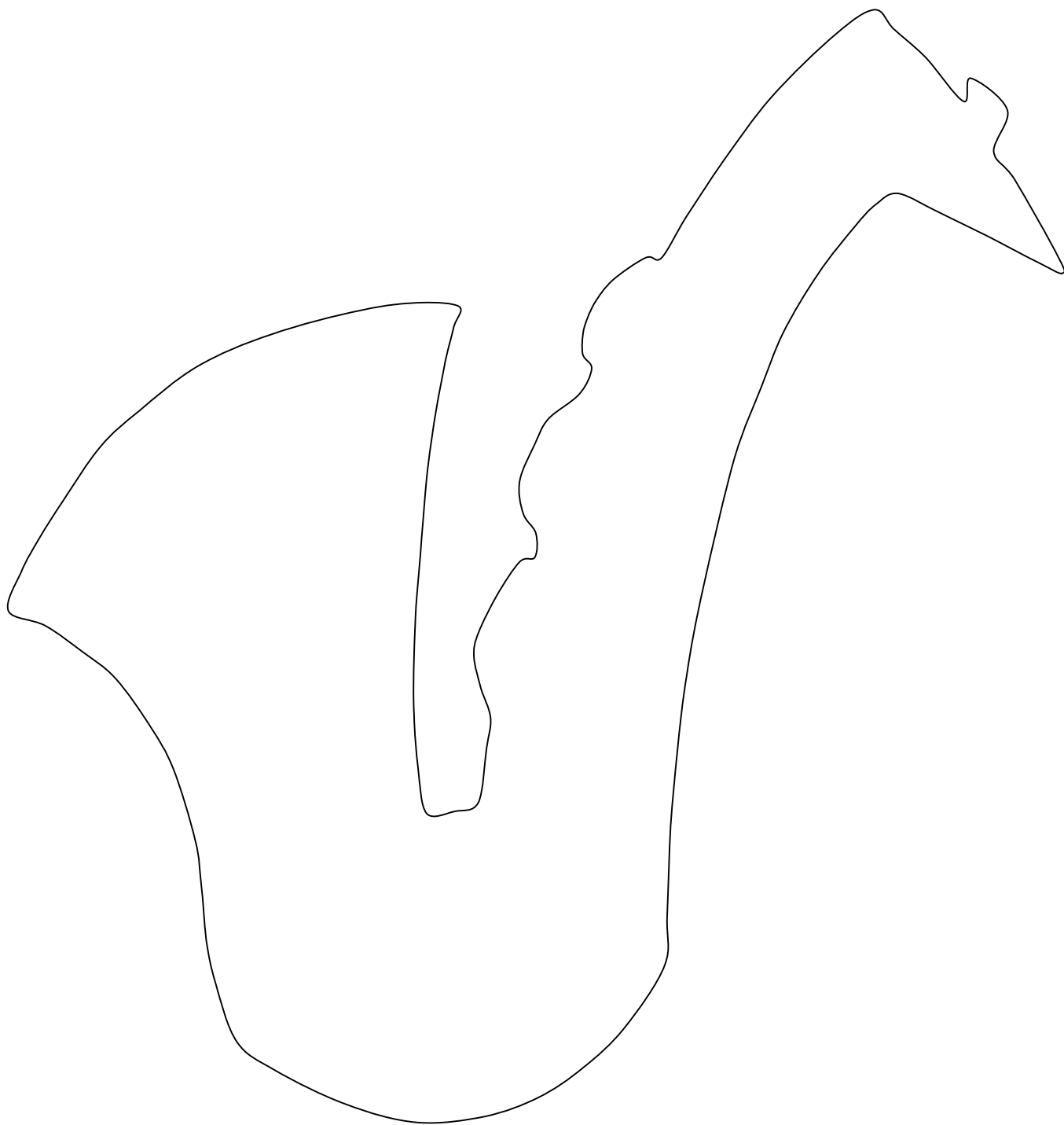

Tavola 2 D

➤ Ritaglia l'immagine e fermala con il nastro adesivo al centro di un cartoncino colorato della dimensione del tuo disegno. Ripassa il contorno del pianoforte e togliilo dal cartoncino. Usando una forbice appuntita fora il cartoncino formando una cornice con un buco al centro a forma di pianoforte.

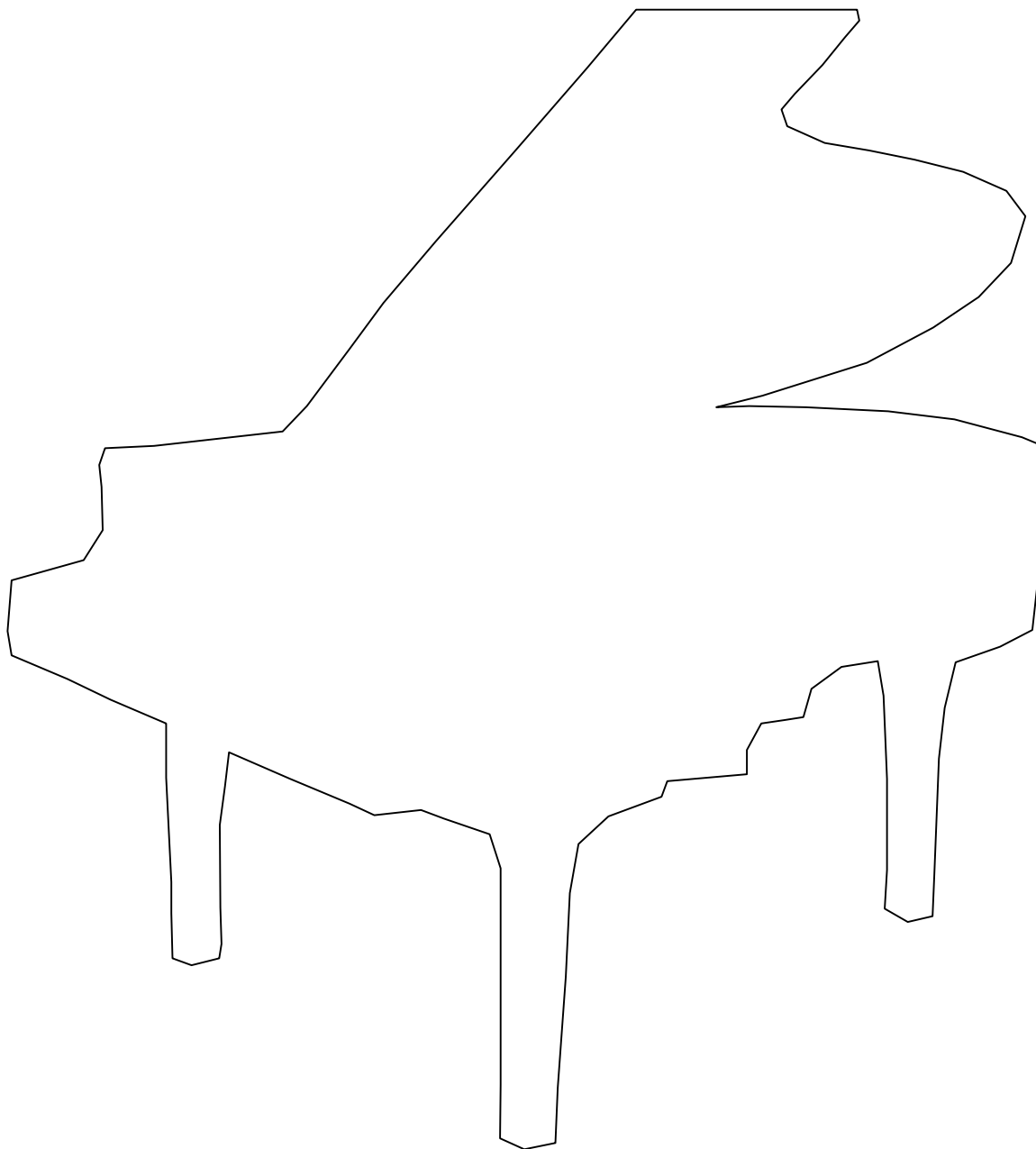

Tavola 3

➤ Segna con un pennarello rosso la linea d'azione di Pluto.

Tavola 4

➤ Segui attentamente gli otto passaggi per disegnare Pluto e...buona creazione!

1. Disegna una linea curva per la "linea d'azione".
Aggiungi un cerchio per la testa e tratti curvi per la direzione dello sguardo.

2. Disegna occhi ovali e due ovali più piccoli per le pupille. Sulla testa Pluto ha un piccolo bozzo detto "zuccotto": disegnalolo con un circoletto.

3. Il muso è un lungo ovale sotto gli occhi; fai una U per creare la mandibola inferiore e una lunga forma ovale per la lingua.

4. Le orecchie di Pluto sono lunghe ed espressive, arrotondate in punta, attaccate alla testa con 2 piccole protuberanze.

5. Il petto è un grosso ovale. Disegna un circoletto alla fine della linea d'azione e collega petto e culetto; il collo ha forma tubolare.

6. Disegna un tappeto quadrato sotto il corpo di Pluto; ad ogni angolo fai un ovale per i piedi e unisci i piedi al corpo con zampe tubolari sottili.

7. Ciascun piede ha tre dita; il dito di mezzo è leggermente più lungo.

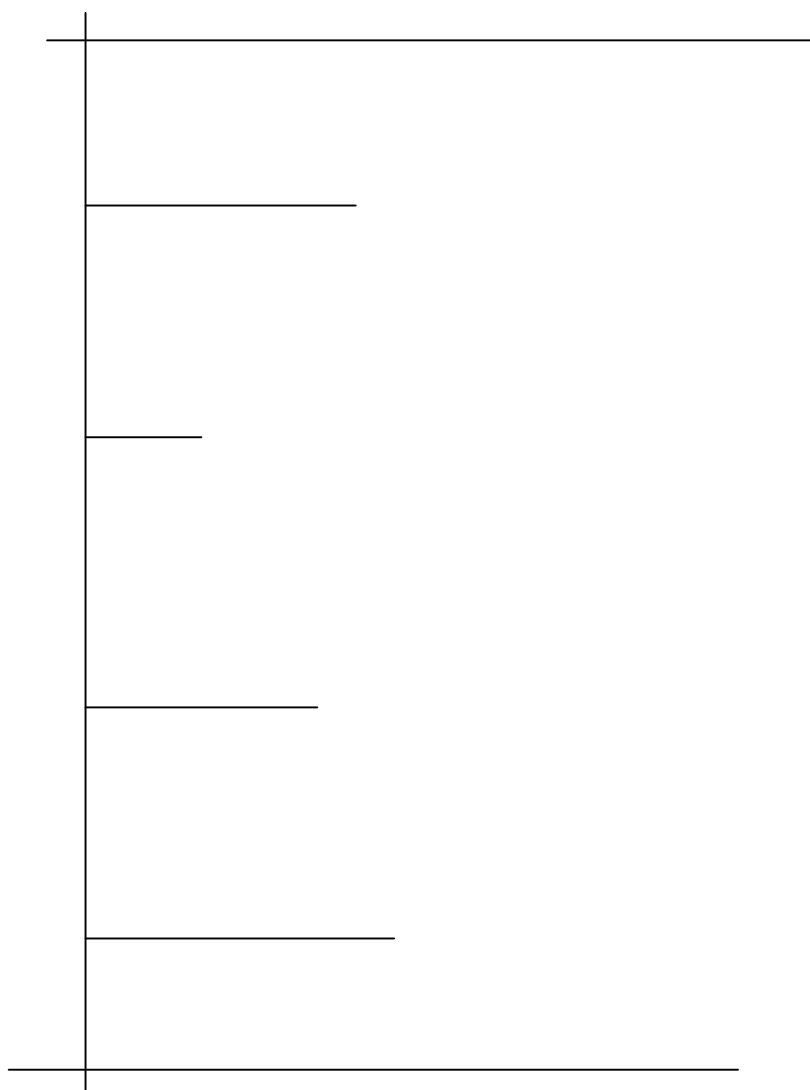
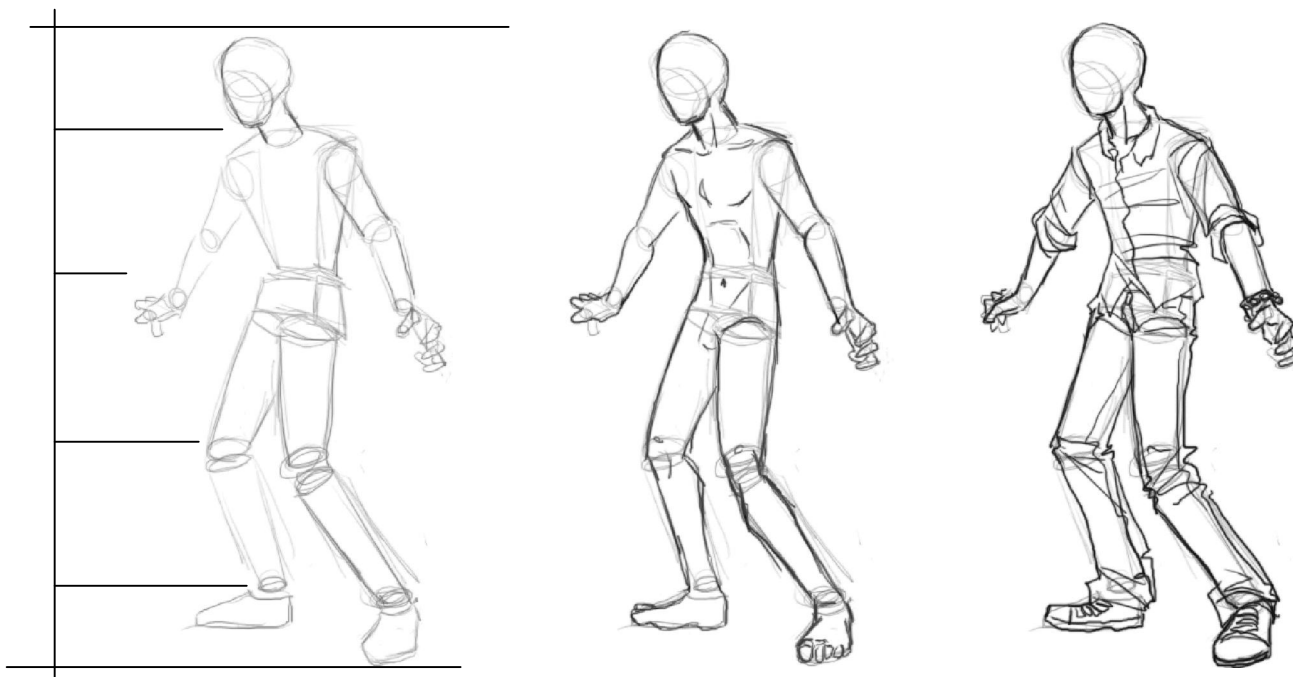

8. Aggiungi un cerchio che pende dal collo per disegnare il collare. Prosegui la linea d'azione per fare la coda, la quale è lunga quasi quanto il corpo.

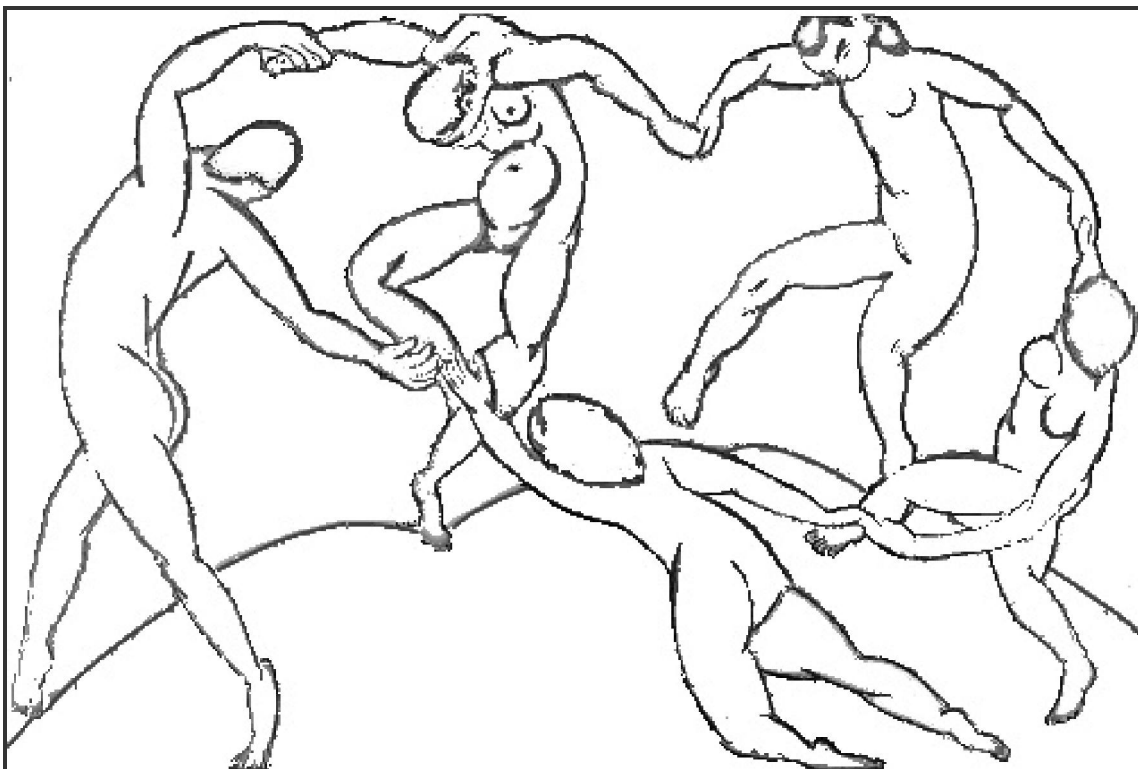
✍ Ora tocca a te! Ricorda di tracciare leggere tutte le linee e di ripassare solo quelle esatte con un pennarello nero a punta fine. Aspetta che l'inchiostro sia ben asciutto prima di cancellare i tratti inutili a matita.

Tavola 5

➤ Osserva i tre passaggi e copiali in un'unica figura; aiutati con le linee guida.

➤ Traccia le linee-forza presenti nelle due immagini.

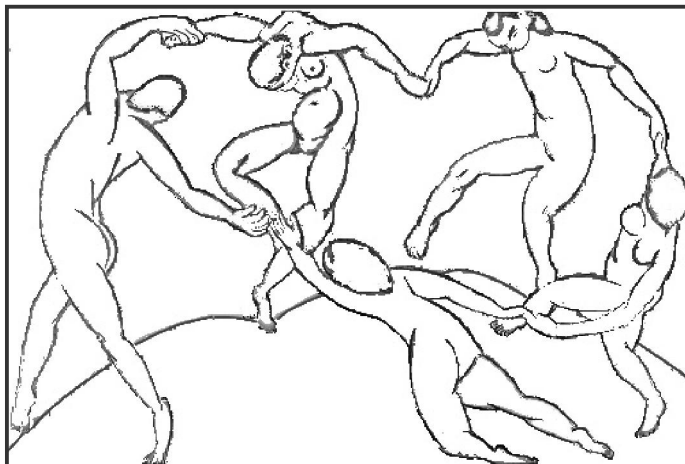
La danza, Henri Matisse

Donne di Zanzibar, arte naïf

Tavola 7

- Copia ingrandendo del doppio.
Colora usando le tinte del dipinto originale.

La danza, Henri Matisse

Artista

Alunno _____ Classe _____

➤ Completa il testo.

Iconografia e iconologia del dipinto “La danza” di Henri Matisse.

CARTA D'IDENTITÀ

TITOLO: _____

AUTORE: _____

DATA: _____

MATERIALE: _____

DIMENSIONI: _____

Nel dipinto sono raffigurate _____ che stanno

_____.
Le loro braccia sono tese nello sforzo di tenere chiuso il _____; esso infatti sembra aprirsi tra le due figure, un _____ e una donna, che si trovano in basso e a _____.

I piedi dei danzatori sono poggiati su una forma semicircolare di colore _____: essa rappresenta la _____. In alto il cielo è di colore _____, ma di una tonalità così intensa che fa pensare non a un cielo comune ma all'intero _____.

La danza rappresenta un'allegoria della _____, il suo eterno scorrere, lo slancio vitale verso gli altri.

➤ Ricordi cosa pensava Matisse della pittura? Rispondi alle due domande come se tu fossi Matisse.

1. Perché dipingi?

2. A che cosa servono i pittori?

➤ Colora la parola esatta.

Matisse appartiene al movimento artistico dei Fauves; fauves in francese significa fave belve.

I Fauves prediligono i colori vivaci spenti e naturali innaturali.

Utilizzano una linea di contorno marcata leggera.