

The background of the slide is a reproduction of the painting 'The Starry Night' by Vincent van Gogh. It depicts a night scene with a turbulent, swirling blue sky filled with bright, glowing yellow stars and a large, luminous crescent moon. In the foreground, a dark, jagged cypress tree stands on the left. Below the sky, a small village with a prominent white church spire is nestled among rolling hills. The overall style is characterized by visible, expressive brushstrokes and a rich, vibrant color palette.

COSA È L'ARTE?

Prof.ssa Micheletti

ARTE:

L'arte è un **linguaggio universale** che possono capire tutti.

L'arte è la capacità dell'uomo di **creare** e produrre qualcosa attraverso **conoscenze, tecniche e regole**, ma anche di **esprimere e comunicare idee, emozioni, valori e modi di vedere la realtà o la fantasia**.

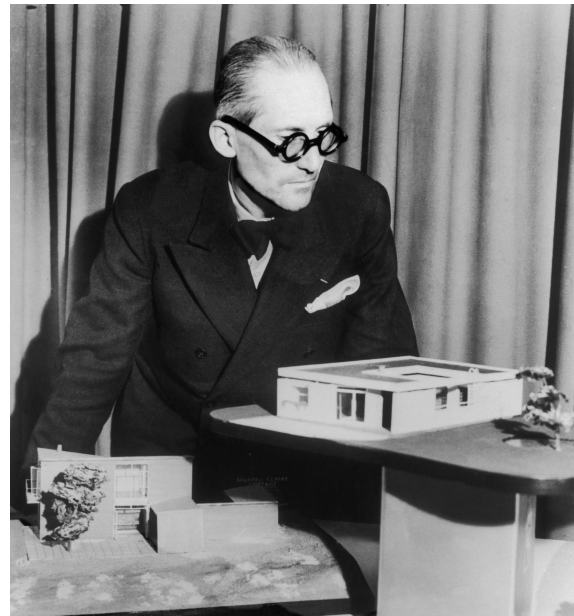
CREARE

Si passa dall'idea alla realizzazione di qualcosa di concreto, ossia l'opera d'arte.

CONOSCENZE, TECNICHE, REGOLE

Per realizzare un'opera d'arte un artista deve conoscere i materiali che utilizza, gli strumenti e le tecniche.

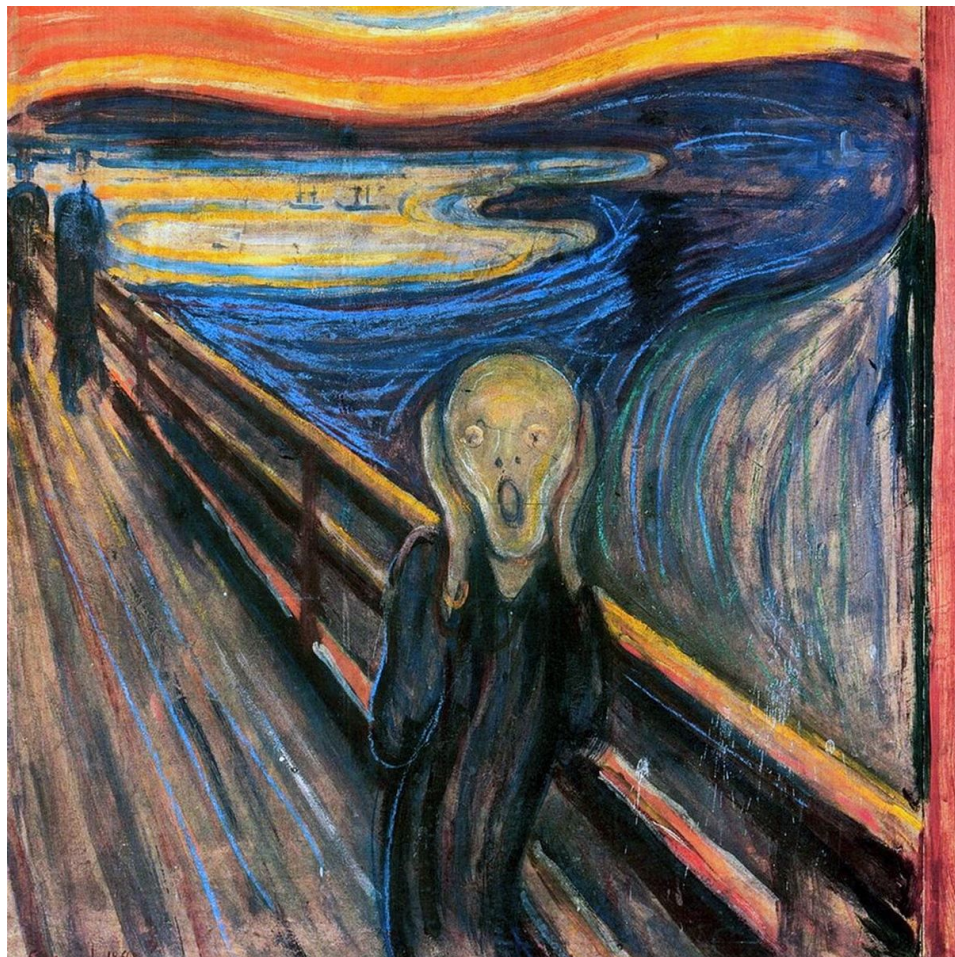
Ma l'arte non è solo tecnica.

L'artista usa la tecnica per realizzare qualcosa che vuole **esprimere** o **comunicare**.

L'ARTE COMUNICA

L'arte può esprimere e comunicare:

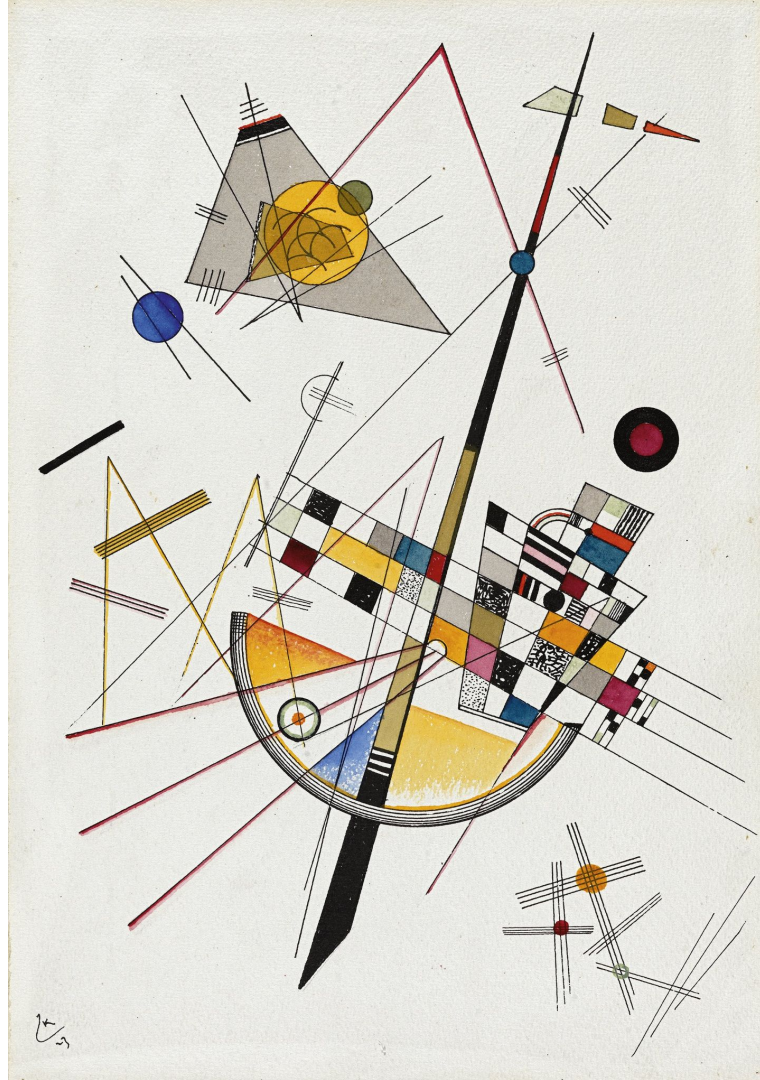
- Idee
- Emozioni
- Visioni della realtà
- Valori
- Fantasia

COME COMUNICA L'ARTISTA?

L'artista comunica attraverso:

- LINEA
- FORMA
- COLORE
- LUCE
- MATERIA
- SPAZIO

IL LINGUAGGIO ARTISTICO

Il linguaggio artistico è l'insieme degli elementi che l'artista utilizza per costruire la propria opera e comunicare qualcosa.

I LINGUAGGI DELL'ARTE:

- PITTURA
 - SCULTURA
 - ARCHITETTURA
 - DISEGNO
- } arti grafiche
- Musica
 - Letteratura e poesia
 - Danza
 - Cinema

LA PITTURA

La pittura è l'arte di esprimersi con i colori su una superficie.

Un dipinto è costituito da un **supporto** sul quale viene steso il **colore** con degli **strumenti**, attraverso una precisa **tecnica**.

LA PITTURA

Il **supporto** è la superficie fisica su cui viene applicato il colore per realizzare l'opera d'arte.

I principali tipi di supporto sono

- **Tela:** il supporto moderno più diffuso, solitamente in lino, cotone o juta, teso su un telaio di legno.
- **Tavola:** il pannello di legno (come il pioppo o il faggio), utilizzato fin dall'antichità e particolarmente diffuso nel Medioevo e nel Rinascimento.
- **Muro:** la superficie per eccellenza della pittura parietale (affreschi o dipinti murali a secco).

LA PITTURA

Il **colore** che vediamo steso sulla superficie di un quadro è costituito da due componenti: il **pigmento** e il **legante**.

Il **pigmento** è la sostanza che dà il colore e si ottiene attraverso la macinazione di diverse sostanze (minerali, vegetali o animali). Il **legante**, invece, permette al pigmento di essere utilizzato e di aderire al supporto. Anche in questo caso ci sono diversi tipi di legante, per esempio: l'olio di lino, la gomma arabica, il guazzo, l'uovo, le colle animali e le resine acriliche.

LA PITTURA

A seconda dei materiali e del modo in cui vengono utilizzati possiamo avere tecniche diverse, tra le più comuni abbiamo: **la tempera, l'olio o l'affresco.**

LA PITTURA

La **tempera** è una tecnica pittorica che utilizza come legante una sostanza organica (es. tuorlo d'uovo) mescolata ai pigmenti e diluita con acqua.

LA PITTURA

Il **dipinto a olio** è una tecnica che utilizza come legante per i pigmenti un olio vegetale, principalmente l'olio di lino (o di noce/papavero), e richiede solventi come la trementina per la diluizione.

LA PITTURA

L'affresco (pittura murale "a fresco") è una tecnica in cui i pigmenti, semplicemente stemperati in acqua, vengono applicati direttamente sull'intonaco ancora umido (fresco) di una parete.

L'affresco è diverso dalla pittura **a secco** su muro.

LA SCULTURA

La scultura è l'arte di dare forma a materiali solidi o plasmabili.

Una scultura è realizzata attraverso la lavorazione della **materia** mediante una precisa **tecnica**.

La scultura può essere **a tutto tondo** (ci si può girare intorno e vederla da 360 gradi) o **a rilievo** (legata a uno sfondo piatto, ed è fatta per essere guardata da davanti).

LA SCULTURA

La **materia** è il mezzo fisico attraverso cui l'artista esprime la propria idea **tridimensionale** (lunghezza, larghezza e profondità).

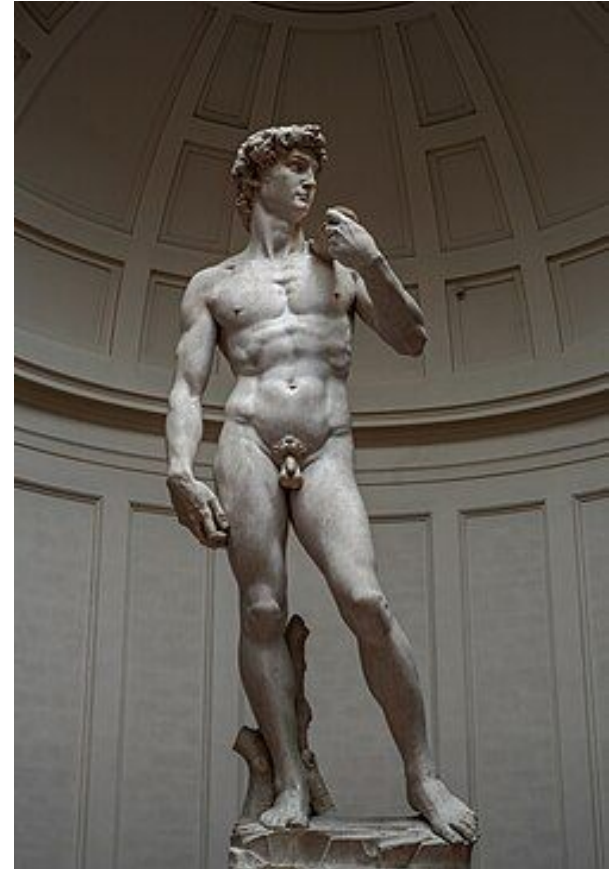
La materia con cui può essere realizzata una scultura è:

- Marmo
- Legno
- Argilla
- Metallo

LA SCULTURA

Nel caso della scultura a **tutto tondo** la materia determina anche la tecnica con cui viene realizzata:

1. **Tecnica sottrattiva o “per via di levare”**: si parte da un blocco compatto e si toglie il materiale in eccesso. Le materie tipiche sono dure e resistenti, come il marmo, la pietra, il granito o il legno. Michelangelo definiva questa come la “vera scultura”, dove l'artista libera la figura già imprigionata nella materia.

LA SCULTURA

Nel caso della scultura a **tutto tondo** la materia determina anche la tecnica con cui viene realizzata:

2. **Tecnica additiva o “per via di porre”**: si costruisce la forma strato dopo strato, partendo dal nulla. Si usano materie morbide, malleabili e plastiche come l'argilla, la cera o il gesso, spesso usate anche per creare i modelli preparatori da fondere poi in bronzo.

LA SCULTURA

Nel caso della scultura a **tutto tondo** la materia determina anche la tecnica con cui viene realizzata:

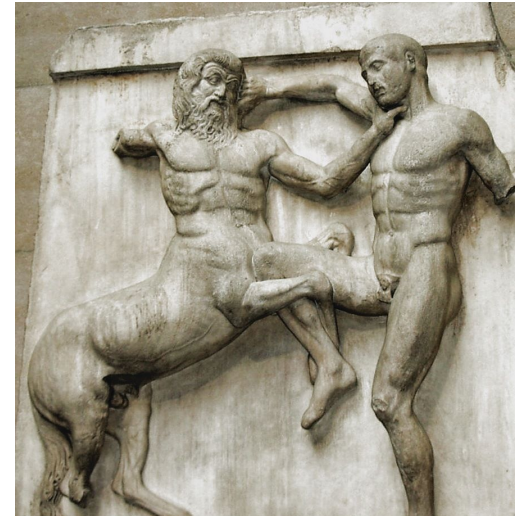
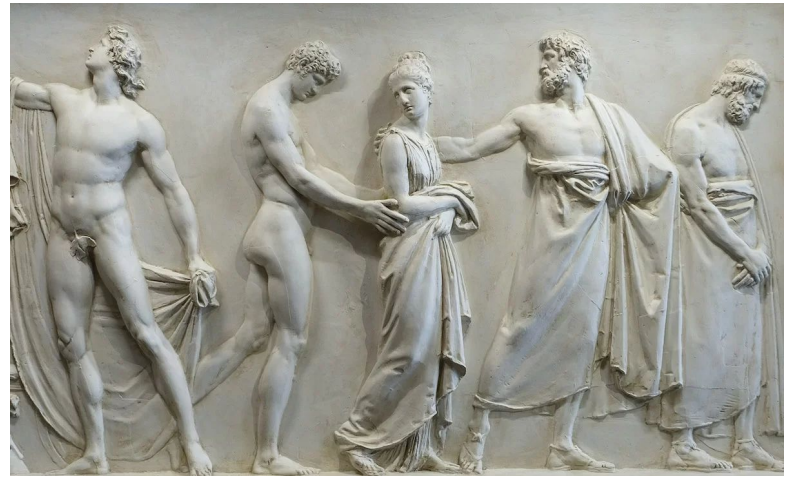
3. **Fusione:** tecnica in cui un materiale solido, originariamente modellato attraverso una tecnica additiva, viene convertito e sostituito con un metallo fuso (tipicamente il bronzo) che indurisce raffreddandosi all'interno di uno stampo.

LA SCULTURA

La scultura **a rilievo** si distingue in:

1. **Basso rilievo:** le figure sono schiacciate e sporgono pochissimo dallo sfondo.
2. **Alto rilievo:** le figure sporgono moltissimo e sembrano staccarsi dal fondo.

L'ARCHITETTURA

L'architettura è l'arte di **progettare** e **costruire edifici** e **spazi** destinati a svolgere una **determinata funzione**.

Un'opera architettonica nasce dall'unione di **forma, struttura, materiali e spazio**, in relazione alla sua **funzione**.

L'architettura può avere funzioni diverse:
abitare, pregare, lavorare, insegnare, incontrarsi, ecc.

