

Modulo Interdisciplinare CLIL

Titolo del Modulo: “Picasso et le Cubisme”

Curato da: Prof. Luigi Dantes-Storia dell’Arte

Prof. Enzo Buccheri -Lingua e civiltà francese

Obiettivi:

- 1) Conoscere l’arte contemporanea
- 2) Migliorare le competenze in Storia dell’arte
- 3) Sapere analizzare il legame tra artista e fenomeno storico-artistico
- 4) Migliorare le competenze in lingua francese
- 5) Espandere il patrimonio lessicale in L1 e L2

Obiettivi trasversali

- 1) Saper collaborare con i compagni e partecipare con interesse alle lezioni
- 2) Saper attivare strategie di apprendimento e apprendere da prospettive diverse
- 3) Saper riflettere su quanto svolto e individuare punti di forza e criticità
- 4) Saper attivare i processi cognitivi superiori: distinguere, confrontare, descrivere, sintetizzare, operare collegamenti, etc.

Prerequisiti

Disciplinari	Linguistici
- Storia dell’arte	- Conoscere l’arte moderna, dal Quattrocento all’Ottocento. - Conoscere le tendenze, i gruppi e artisti moderni che hanno contribuito con le loro ricerche all’affermazione dell’arte contemporanea - Conoscere gli aspetti fondamentali della rappresentazione spaziale: bidimensionale, tridimensionale, quadrimensionale - Comprendere l’evoluzione dell’arte attraverso le nuove tecniche rappresentative

Competenze disciplinari

Conoscenze

- Gli aspetti principali dell’arte contemporanea
- L’articolazione del fenomeno storico-artistico nella realtà di riferimento

- Il rapporto tra Cubismo e avanguardie artistiche

Abilità

- Saper riconoscere i codici linguistici dell'arte cubista
- Saper cogliere i diversi aspetti compositivi delle nuove forme
- Rielaborare i concetti del Cubismo ovvero il rapporto tra spazio e tempo da cui deriva la visione quadrimensionale delle forme

-

Competenze linguistiche

- Durante lo svolgimento del modulo sono state sviluppate e consolidate sia le conoscenze grammaticali e lessicali necessarie per affrontare in modo adeguato la comprensione di testi sul tema prescelto, sia la capacità di sostenere semplici conversazioni per esprimere il proprio punto di vista.

Di seguito viene riportato l'elenco delle "Fonctions" e delle "Structures" sviluppate nel modulo

FONCTIONS:

- Savoir enchaîner un discours
- Décrire au passé
- Faire des comparaisons
- Donner une opinion
- Constaté un fait
- Exprimer des appréciations

STRUCTURES DE GRAMMAIRE:

- Imparfait de l'indicatif et plus-que-parfait de l'indicatif
- Passé simple et passé composé
- Connecteurs logiques
- Indicateurs temporels
- Constructions impersonnelles

Metodologia

- Lezione Dialogata
- Problem Solving
- Lezioni multimediali di ascolto e visione
- Cooperative Learning

Strumenti

- Schede
- Lavagna Multimediale

- Computer

L'attività è stata svolta con metodologia CLIL. Tale metodologia prevede un apprendimento fondamentalmente attivo, e cooperativo. Le fasi in cui è stato suddiviso il modulo sono le seguenti:

Phase 1 RÉCHAUFFEMENT

- a) attività motivazionale
- b) attività di verifica dei prerequisiti linguistici e disciplinari
- c) attività di contestualizzazione disciplinare

Phase 2 COMPRÉHENSION:

In questa fase gli studenti hanno lavorato in piccoli gruppi secondo un approccio cooperativo e socializzante

Phase 3 PRODUCTION:

In questa fase sono state proposte attività di consolidamento, rinforzo, approfondimento e verifica in cui gli alunni hanno adoperato le conoscenze e le abilità disciplinari e linguistiche obiettivo del modulo.

PREMIÈRE ÉTAPE: Contextualisation du sujet.

Les élèves sont sollicités à:

- a) illustrer brièvement les évènements de 1937 qui conduiront à la Guerre Civile
- b) décrire les éléments communs de l'esthétique des Avant-gardes
- c) se référer en particulier aux caractéristiques du Cubisme

DEUXIÈME ÉTAPE: Présentation des contenus

Présentation d'un Power-point sur Picasso et sur sa carrière artistique

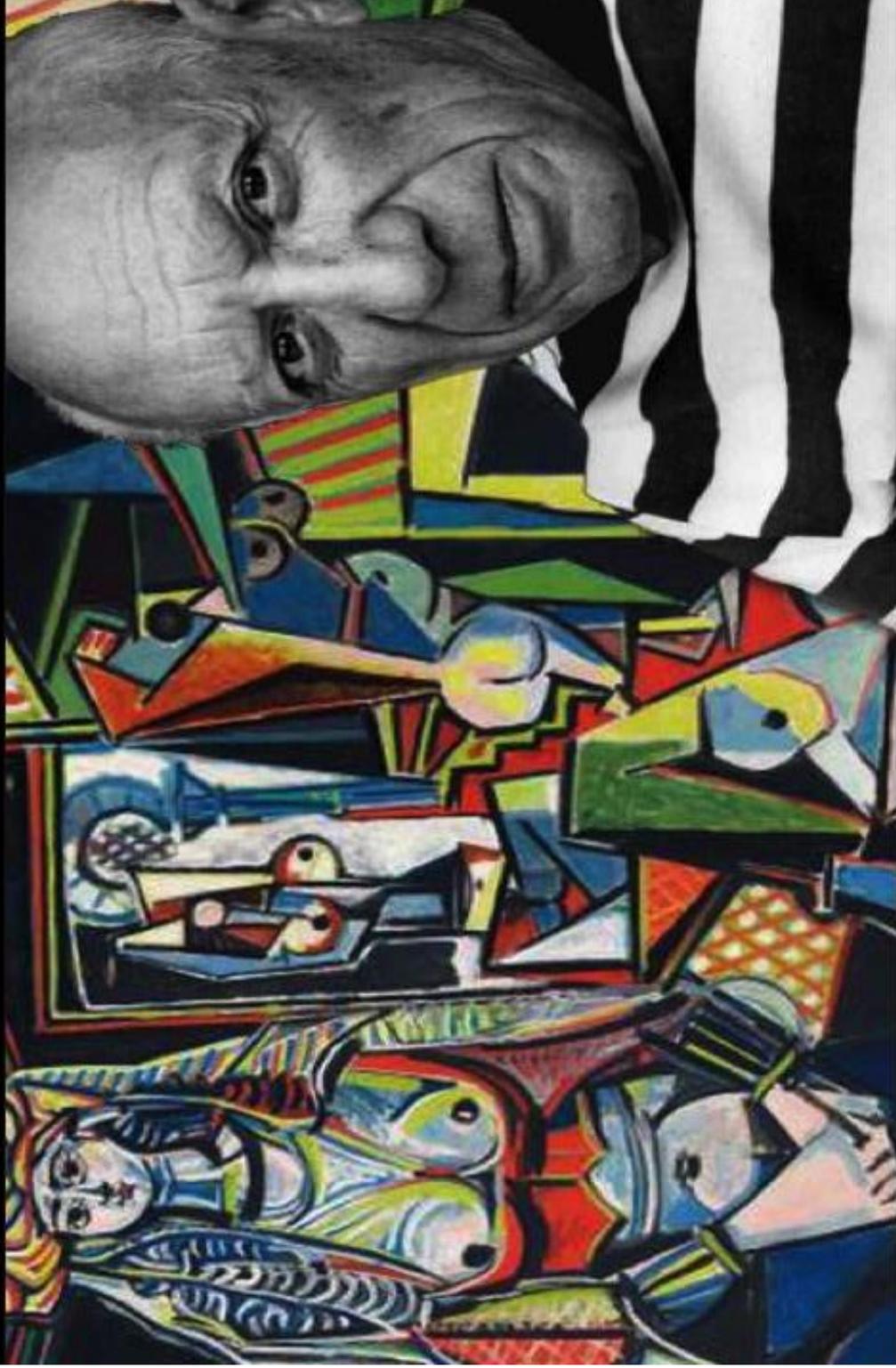
Lecture du texte

TROISIÈME ÉTAPE: Activités

Il modulo completo è allegato al documento (allegato 5)

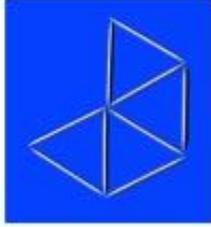
CUBISME

PABLO PICASSO

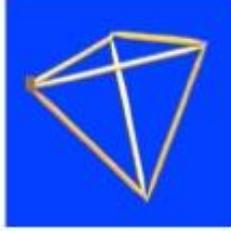

HISTOIRE DE L'ART PROF. LUIGI DANTES CLIL FRANÇAIS LICÉE MEGARA A.S 2018-19

Albert Einstein, critiqué pour son inconcevable conception d'un espace-temps à quatre dimensions, à une conférence demanda à ses collègues de construire quatre triangles équilatéraux avec six cure-dents. Personne des présents ne fut capable de positionner sur un plan des cure-dents pour former les triangles qui étaient demandés, car il est impossible. Alors Einstein construisit une tétraèdre avec les six bâtonnets et il dit: "Si vous ne savez pas utiliser la troisième dimension, que vous expérimentez tous les jours, comment pouvez-vous espérer de comprendre la quatrième?"

Quatre triangles avec 9 cure-dents

Quatre triangles avec 6 cure-dents

LE TEMPS ET LA PERCEPTION

L'image naturaliste a une limite bien précise: elle ne peut représenter qu'un instant de la perception. Elle ne s'effectue qu'à travers un seul point de vue et perçoit uniquement un moment. Les peintures cubistes bouleversent la vision parce qu'ils y introduisent ce qu'on appelle la "quatrième dimension": le temps.

Pendant ces années, la définition de temps comme quatrième dimension de la réalité, a été théorisée en physique dans la Théorie de la Relativité d'Albert Einstein. Le temps est capable d'analyser les différentes composantes et de les reconstruire mentalement, pour parvenir progressivement de l'image à son sens.

LA PERSPECTIVE OCULAIRE

Giotto

La crèche de Greccio, 1295-1299.

LA PERSPECTIVE LINEAIRE

Piero della Francesca

La Flagellation de Jésus Christ, 1453.

LA DECONSTRUCTION DE LA PERSPECTIVE

Pablo Picasso, en réfléchissant sur la leçon de Cézanne, a amené le déplacement et la multiplicité des points de vue aux extrêmes conséquences. Dans ses tableaux, les images sont composées de fragments de réalité, vus sous de différents angles et mélangés dans une synthèse tout à fait originale. C'est justement de là que vient aussi le terme "Cubisme", en tant que les tableaux de Picasso ne semblaient être composés que de facettes de cubes.

La représentation quadridimensionnelle

Pablo Picasso, "La première communion", 1895-96.
Barcelone, Musée Picasso

La toile représente la sœur Lola agenouillée près de l'autel sous le regard affectueux de ses parents.

PABLO PICASSO

LA PERIODE DE LA FORMATION (1881-1900)

Pablo Picasso est né à Malaga, en Espagne, en 1881, d'une mère (Maria Picasso Lopez) d'origine ligurienne et d'un père (José Ruiz Blasco), professeur à l'école d'art locale, qui a commencé tôt dans l'apprentissage artistique. À 14 ans, il fut admis à l'Académie des Beaux-Arts de Barcelone.

Pablo Picasso, "Les pauvres au bord de la mer", 1903.
Cleveland, Museum of Art.

La couleur bleue communique l'extrême pauvreté de la famille. Chaque personnage est renfermé en soi-même et refuse de s'ouvrir au monde dans le geste expressif des bras croisés. Les mains de l'enfant sont la seule tentative de communication.

PERIODE BLEUE (1901-1904)

En automne 1901 commence la soi-disant "période bleue", qui va durer pour tout le 1904. Plus tard il écrira: «J'ai commencé à peindre en bleu quand j'ai su que Casagemas était mort.» Le langage essentiellement monochrome de cette période, accentué par un dessin stylisé et mordant qui définit durement les volumes, en conformité avec le courant expressionniste, révèle aussi la tristesse personnelle de Pablo pour la mort prématurée de l'ami et collègue.

Pablo Picasso, "La Vie", 1903.
Cleveland, Museum of Art.

La toile est visiblement ambiguë, car elle est intentionnellement riche en symboles, parfois indéchiffrables. L'homme représenté ressemble à Casagemas, un de ses amis qui s'est suicidé à Paris en 1901 alors que Picasso était à Madrid.

PÉRIODE BLEUE (1901-1904)

Ses sujets: prostituées, mendiants, parias, sont plongés dans une lumière irréaliste qui met en évidence une condition sociale et humaine tragique, ainsi que le malheur du jeune peintre. Pendant l'exposition organisée par Manyac et Berthe Weill, en avril 1902, Pablo déclarera: "L'art est la fille de la tristesse et de la douleur". À partir de cette période, il signera ses œuvres simplement Picasso, avec le nom de famille de sa mère. Lui-même expliquera cette décision: "Mes amis de Barcelone m'ont appelé Picasso parce que ce nom était plus étrange, plus sonore que Ruiz".

Le Bateau-Lavoir de Picasso au début du XXème siècle, Paris.

Fernande Olivier, pseudonyme d'Amélie Lang, a été un mannequin et écrivaine française, célèbre surtout pour avoir posé pour Pablo Picasso et pour le livre de mémoires sur sa relation avec le peintre espagnol. Picasso l'a peinte dans plus de soixante portraits.

PÉRIODE ROSE (1905-1906)

En 1904 Picasso s'installe à Paris, au Bateau-Lavoir, avec sa nouvelle partenaire Fernande Olivier. Le Bateau-Lavoir se trouvait presque au sommet de la butte Montmartre, habité traditionnellement par des artistes et des gens du peuple, appelé ainsi pour la présence quotidienne de linge à sécher devant les fenêtres, rappelant les bateaux-lavoir le long de la Seine. La présence charismatique de Picasso avait attiré en peu de temps beaucoup d'artistes.

Quand il a choisi cette habitation, les gens du quartier lui suggèrent d'être très prudent: "Si vous déménagez là-haut, faites attention aux personnes qu'il vaut mieux de ne pas fréquenter. Attention surtout à la "bande Picasso".

Pablo Picasso, "Gertrude Stein",
1905-1906. New York,
Metropolitan Museum of Art.

Pablo Picasso, "Tête
d'homme", 1908. Paris,
Musée National Picasso.

LE CUBISME PRIMITIF

Le tournant cubiste peut être daté entre 1906 et 1907. Dans ces années il y eut la grande rétrospective sur l'œuvre de Cézanne, qui venait de disparaître. Et, dans la même période, comme la plupart des artistes de son temps, Picasso lui-même s'intéressa à la sculpture africaine. Parmi les partisans du mouvement cubiste, la plus présente a été sans aucun doute l'écrivaine américaine Gertrude Stein, qui appartenait à une famille américaine très riche, et qui avait deux frères, Leo et Michael. En 1906 Leo achète son premier "Picasso". La fréquentation de Gertrude Stein, le membre le plus doué de la famille au point de vue intellectuel, est devenue centrale pour la maturation de Picasso.

LE CUBISME PRIMITIF

Le tableau "Les Dames d'Avignon" en 1907 a marqué le début de la saison cubiste de Picasso. Dans ces années il était lié par un intense partenariat artistique avec George Braque. Les deux artistes travaillèrent en contact étroit, en produisant des œuvres qui sont souvent indiscernables entre elles.

Pablo Picasso,
"Les dames d'Avignon", 1907.
New York, Museum of Modern Art.

LES DEMOISELLES D'AVIGNON

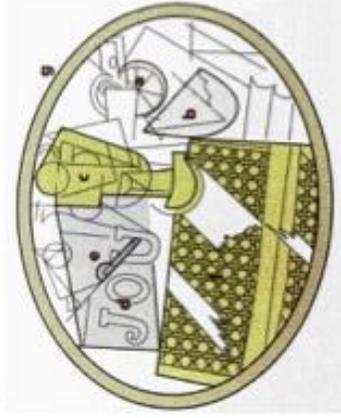
Exposé pour la première fois en 1916 (il sera accusé d'immoralité), il est nommé par Picasso "Le bordel philosophique". Le sujet du tableau est la vision d'une maison de rendez-vous dans laquelle apparaissent cinq femmes. À l'origine il devait contenir aussi deux hommes, disparus dans les changements supplémentaires apportés au tableau par Picasso. L'analogie la plus frappante est avec les tableaux de Cézanne du cycle "Les grandes baigneuses". Dans la composition, les corps apparaissent plats, presque sans modélisation. Les yeux sont fortement entourés de noir, sans expression. Les visages des deux figures à l'extrême droite de la peinture sont des représentations de masques africains stylisés. La femme en bas à droite est représentée à travers plusieurs points de vue.

Pablo Picasso,
"Nature morte à la chaise cannée", 1912.
Paris, Musée National.

On fait remonter traditionnellement la naissance du cubisme synthétique en 1912, année où Picasso a peint "Nature morte à la chaise cannée"

- a - Citron coupé
- b - Huitre
- c - Verre
- d - Journal
- e - Pipe
- f - Toile cirée
- g - Corde

CUBISME SYNTHÉTIQUE (1912-1921)

Dans la deuxième phase, le cubisme synthétique, prévaut une représentation de type synthétique. Dans cette phase, dans les peintures cubistes sont introduits aussi des fragments de réalité, des objets réels combinés avec les parties peintes: journaux, papiers peints, cartes de jeu, bois, chiffres ou lettres. Les papiers collés sont réalisés à travers le rapprochement de morceaux de papier collés à la toile pour rendre l'idée des différents matériaux représentés (comme le bois). La procédure est analogue à celle du collage qui permet, en outre, de coller n'importe quel types de matériel, pas seulement le papier.

Pablo Picasso, "Guernica", 1937. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.

GUERNICA

En 1937 Picasso participa à l'Exposition Mondiale de Paris, exposant le tableau "Guernica" dans le Pavillon de l'Espagne. Guernica est le nom d'une petite ville espagnole, la première ville au monde à avoir subi un bombardement aérien le soir du 26 avril 1937 par l'aviation militaire allemande.

LES QUATRE SYMBOLES QUI VONT AU-DELÀ DE L'ALLEGORIE SONT:

1. **Le pouvoir** (le taureau); 2. **La religion** (la femme avec la lampe qui n'illumine pas); 3. **La sagesse ou les sciences** (la femme qui cherche la lumière pour comprendre le monde irrationnel); 4. **La loyauté** (l'épée brisée représente la lutte à armes égales).

Le Taureau représente le Minotaure, symbole de la brutalité

Le lustre symbolise "l'oeil de Dieu", dont la pupille est la petite lampe.

La lampe à huile représente la régression de la société

le cheval, dans la mythologie espagnole, représente le peuple mortellement blessé

Les langues qui sortent des visages sont pointus et elles font penser à des hurlements absurdes

La mère avec l'enfant représente la Pitié et elle est inspirée de l'oeuvre de Michelangelo

La main avec les lignes brisées symbolise la fin de la vie et la victoire de la mort

La figure en flammes, les yeux en forme de larmes et les bras levés vers le ciel, fait penser, dans cette position déchirante, la Madeleine de beaucoup de crucifixions

La blessure du cheval agonisant est comme la lance poussée dans le corps de Christ.

L'épée brisée représente la défaite du héros antique, sans défense, contre la force militaire moderne

Un cadavre tient dans sa main droite une fleur qui représente l'espoir après la destruction

L'homme qui s'enfuit représente le salut

Pablo Picasso, "Nature morte", 1953.

Pablo Picasso, "Sylvette", 1954.

UNE NOUVELLE EXPÉRIMENTATION

Au mois d'août 1946, pendant ses vacances à Golfe Juan, en Provence, avec Françoise Gilot, Picasso visite une exposition d'artisanal local à Vallauris. Ici il rencontre Suzanne Ramié. Cet après-midi là, Picasso produisit plusieurs pièces dont une petite tête de faune et deux taureaux, ce fût le début d'une aventure et d'une collaboration avec la famille Ramié qui allait durer 25 ans de 1947 à 1971. En 1953 il réalise la fresque "Guerre et Paix". Ses dernières années furent caractérisées par des œuvres "d'après": c'est-à-dire des interprétations, tout à fait personnelles, de célèbres peintures du passé. Picasso est mort en 1979 à l'âge de 92 ans.

LICEO CLASSICO "MEGARA" AUGUSTA
CLASSE V SEZ A
LINGUISTICO
PROF. DANTES LUIGI
TEST
HISTOIRE DE L'ART
CLIL EN FRANÇAIS

- 1. P. Picasso et G. Braque s'inspirent-ils à quel peintre impressionniste?**
  - a) Monet
  - b) Seraut
  - c) Cezanne
  - d) Manet

- 2. En combien de phases historiques on peut diviser le Cubisme?**
  - a) 4
  - b) 3
  - c) 5
  - d) 1

- 3. A l'âge de 14 ans P. Picasso a été admis à l'Académie des Beaux Arts de**
  - a) Málaga
  - b) Madrid
  - c) Barcelone
  - d) Séville

- 4. Quand commence et termine la "période bleue" de P. Picasso?**
  - a) 1902-1905
  - b) 1900-1906
  - c) 1901-1904
  - d) 1903-1905

- 5. Dans le tableau "Guernica" de 1937, Picasso s'inspire:**
  - a) à la première guerre mondiale
  - b) à la seconde guerre mondiale
  - c) à la guerre civile en Espagne
  - d) aux conditions sociales de son pays

1. Quelles techniques expressives utilisent Braque et Picasso dans la phase analytique?

---

2. Quelle est la différence entre les “papiers collés” et les “collages”, techniques cubistes introduites par Braque et Picasso?
