

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2023-24

DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE
CLASSE: VA LSU

DOCENTE: Renata Papetti

Ore settimanali: 2

Ore annuali: 66

PREMESSA

L'insegnamento della storia dell'arte intende fornire agli allievi una preparazione approfondita sullo sviluppo del pensiero umano nelle sue elaborazioni più creative ed intense per cui non può esimersi dallo svolgersi parallelamente allo studio della filosofia, della letteratura e della storia. Di ogni argomento trattato si dovrà conoscere la cronologia, la collocazione geografica, il clima storico-politico e, soprattutto, gli aspetti socio-culturali più importanti. Considerando, inoltre, che un manufatto artistico, frutto di una specifica competenza tecnica e attività creativa racchiude in sé un insieme di valori formali e simbolici che lo elevano a "opera d'arte" da tutelare e tramandare al futuro si discuterà criticamente su nozioni inerenti i Beni Culturali e il Patrimonio artistico e archeologico.

UD CONTENUTI DELLA DISCIPLINA

Settembre	Il Neoclassicismo
Tot ore: 6	<ul style="list-style-type: none"> Contesto storico e caratteri fondamentali Principi neoclassici: le scoperte archeologiche, la razionalità illuministica I teorici del Neoclassicismo: Johann Joachim Winckelmann
Modulo I	L'arte neoclassica
L'età dei Lumi	<ul style="list-style-type: none"> La scultura neoclassica e Antonio Canova La pittura neoclassica e Jacques Louis David
	Verso il Romanticismo
	Oltre la Ragione: <ul style="list-style-type: none"> Johann Heinrich Füssli "L'incubo" Francisco Goya: pitture "chiare" e pitture "scure"

Obiettivi e competenze del Modulo I

- ● Conoscere il contesto storico e culturale italiano ed europeo tra la seconda metà del Settecento e il primo Ottocento, con particolare riferimento all'Illuminismo, alla Rivoluzione Francese, all'Età Napoleonica e alla Restaurazione.
- ● Conoscere le linee essenziali e i principali artisti del Neoclassicismo: la reazione al gusto barocco e rococò, la riscoperta dell'antichità classica.
- ● Conoscere i caratteri dell'arte neoclassica nella produzione pittorica e scultorea di David e Canova.
- ● Comprendere il passaggio, non sempre lineare, tra Neoclassicismo e Romanticismo, e i momenti di convivenza delle due tendenze.
- ● Comprendere l'interrelazione tra arte, letteratura e filosofia nel primo ottocento.
- ● Conoscere i caratteri e le peculiarità stilistiche ed espressive preromantiche nella produzione di Goya.

<p>Ottobre</p> <p>Tot ore: 8</p> <p>Modulo II</p> <p>La stagione del Romanticismo</p>	<p>Il Romanticismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contesto storico e caratteri fondamentali • Differenze con il Neoclassicismo e nuove categorie estetiche • La rivalutazione delle passioni e dei sentimenti <hr/> <p>L'arte romantica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il paesaggio romantico: il sublime e il pittoresco • La grande pittura di storia <hr/> <p>Diffusione del Romanticismo in Europa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inghilterra: John Turner, William Constable e il paesaggio • Germania: Caspar David Friedrich e l'estetica del sublime • Francia: Théodore Géricault, Eugène Delacroix e la pittura di storia • Italia: Francesco Hayez e il Risorgimento
<p>Obiettivi e competenze del Modulo II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscere il contesto storico e culturale italiano ed europeo dell'Ottocento, con particolare riferimento alla Restaurazione, ai Risorgimenti nazionali, alla Rivoluzione Industriale e al nuovo rapporto tra le classi.. • Conoscere le linee essenziali e i principali artisti del Romanticismo, focalizzando l'attenzione su alcuni principi significativi: il rapporto tra uomo e natura e tra artista e storia; aspirazione all'infinito e al sublime; concezione dell'arte come esperienza individuale e soggettiva; studi sul colore e sulla percezione. • Individuare i caratteri dell'arte romantica e le peculiarità stilistiche ed espressive nella produzione pittorica di Friedrich, Constable, Turner, Géricault, Delacroix, Hayez. 	
<p>Novembre</p> <p>Tot ore: 8</p> <p>Modulo III:</p> <p>Lo sguardo moderno</p>	<p>Un nuovo sguardo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contesto storico e caratteri fondamentali • La fotografia e la pittura <hr/> <p>Il Realismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • I pittori del Realismo in Francia: Jean François Millet e Gustave Courbet • Le vie del realismo in Italia: i Macchiaioli (Signorini e Fattori) <hr/> <p>La pittura della vita moderna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contesto storico e caratteri fondamentali • Le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore dell'en plain air • La poetica dell'attimo fuggente • Édouard Manet: precursore dell'Impressionismo <hr/> <p>L'Impressionismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • La pittura impressionista: soggetto, composizione, linea, pennellata, colore e luce • Gli artisti francesi del gruppo impressionista: Claude Monet, Pierre Auguste Renoir, Edgar Degas.
<p>Obiettivi e competenze del Modulo III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscere il contesto storico e culturale italiano ed europeo dell'Ottocento, con particolare riferimento alla Rivoluzione Industriale, allo sviluppo di borghesia e proletariato, al Positivismo e agli sviluppi delle scienze. • Conoscere i principi ispiratori e i caratteri dell'arte realista, in particolare l'adesione al vero, l'arte come impegno, l'attenzione agli umili e alla quotidianità, il rapporto con la fotografia. • Conoscere le linee essenziali e i principali artisti del Romanticismo: il rapporto tra uomo e natura e tra l'artista e la storia; l'aspirazione all'infinito e al sublime; la concezione dell'arte come esperienza individuale e soggettiva; gli studi sul colore e sulla percezione. • Individuare i caratteri dell'arte realista e le peculiarità stilistiche ed espressive nella produzione pittorica della Scuola di Barbizon, Corot, Millet, Courbet, Daumier, i Macchiaioli. • Conoscere l'origine, la poetica e i tratti essenziali dell'Impressionismo, contestualizzando il movimento rispetto alla realtà socio-culturale del secondo Ottocento in Francia. • Conoscere le linee essenziali e i principali artisti dell'Impressionismo: centralità della luce e del colore; pittura 'en plein air'; concezione dell'arte come esperienza soggettiva ed istantanea; anti-accademismo e interesse per la 	

<p>contemporaneità; sviluppi della fotografia e influenze sull'arte.</p> <p>► Individuare i caratteri della pittura impressionista e le peculiarità stilistiche ed espressive nella produzione artistica di Manet, Degas, Monet, Renoir.</p>	
<p>Dicembre</p> <p>Tot ore: 6</p>	<p>L'arte oltre l'Impressionismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le ricerche pittoriche dopo l'Impressionismo • Il Divisionismo: Giuseppe Pellizza da Volpedo
<p>Modulo IV</p> <p>Verso il Novecento</p>	<p>Il Postimpressionismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contesto storico e caratteri fondamentali: la ricerca di nuovi linguaggi • Paul Cézanne: la struttura della visione • Paul Gauguin: la fuga dalla modernità • Vincent Van Gogh: la rappresentazione del mondo interiore <p>Secessioni e Art Nouveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contesto storico e caratteri fondamentali: la crisi di fine secolo • Un'arte nuova per la Belle Époque • Edvard Munch: una visione tragica della vita • Gustav Klimt: decorativismo e decadenza • L'Art Nouveau e le sue declinazioni: arte, architettura e design
<p>Obiettivi e competenze del Modulo IV</p> <p>► Distinguere le nuove tipologie architettoniche, in particolare: le Esposizioni Universali, le stazioni ferroviarie, i mercati e le gallerie coperte, i grandi magazzini, le serre e le infrastrutture.</p> <p>► Comprendere i processi di trasformazione della città ottocentesca attraverso casi esemplari di interventi urbanistici in Europa (Parigi, Vienna e Barcellona) e in Italia (Napoli, Milano, Firenze).</p> <p>► Conoscere l'origine, i tratti salienti e le declinazioni delle maggiori tendenze artistiche europee di fine Ottocento: Neoimpressionismo, Postimpressionismo, Simbolismo e Divisionismo.</p> <p>► Conoscere la figura e l'opera dei maggiori protagonisti dell'arte di fine Ottocento: Cézanne, Gauguin, Van Gogh.</p> <p>► Conoscere lo sviluppo, i caratteri e il ruolo artistico delle Secessioni di Monaco, Vienna e Berlino, con particolare riferimento alle figure di Edward Munch e Gustav Klimt.</p> <p>► Conoscere i presupposti, i caratteri comuni e le principali declinazioni dell'Art Nouveau in Europa nel campo delle arti visive, del design e dell'architettura, approfondendo la personalità e l'opera peculiare di Antoni Gaudí.</p> <p>► Comprendere l'Art Nouveau in relazione al contesto storico-culturale, con particolare attenzione all'affermazione della società borghese, alla crescita dei consumi di beni e prodotti culturali.</p>	
<p>Gennaio-Febbraio</p> <p>Tot ore: 6+8</p> <p>Modulo V</p> <p>Il Primo Novecento: dalle Avanguardie al ritorno all'ordine</p>	<p>Il Primo Novecento e l'arte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contesto storico e caratteri fondamentali • La ridefinizione dell'idea di arte e le nuove tecniche • La rivoluzione dell'immaginario da Sigmund Freud ad Albert Einstein: relatività, soggettività, sperimentazione, essere in divenire • Le Avanguardie storiche <p>L'Espressionismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'estetica dell'Espressionismo e differenze con l'Impressionismo • Radici e precursori: Eduard Munch • Espressionismo francese: i Fauves e Henri Matisse • Espressionismo tedesco: Die Brücke e Ernst Ludwig Kirchner <p>Il Cubismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Cubismo: origine, poetica e cronologia • La decostruzione della prospettiva: il tempo e la percezione • L'eredità di Cézanne: costruire lo spazio • Pablo Picasso e George Braque

	<p>Il Futurismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le matrici culturali del Futurismo • I documenti dell'arte: il Futurismo e i suoi Manifesti • Fotografare il movimento • Umberto Boccioni: pittore e scultore <p>Altri protagonisti: Gino Severini, Carlo Carrà, Giacomo Balla</p>
	<p>Il Dadaismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un'arte contro: anticonformismo e libertà creativa • Marcel Duchamp e il ready-made
<p>Marzo</p> <p>Tot ore: 8</p> <p>Modulo VI:</p> <p>Dalla figura all'astrazione</p>	<p>L'Astrattismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalla figura all'astrazione: la pittura non figurativa • I documenti dell'arte: l'Astrattismo negli scritti di Vassilij Kandinskij ("Lo spirituale nell'arte" e "Punto, linea, superficie") • Il Neoplasticismo: Piet Mondrian e l'arte come elevazione spirituale • Vassilij Kandinskij: una nuova grammatica della pittura • Paul Klee: l'astratto "con qualche ricordo" • La scuola del Bauhaus
	<p>La Metafisica</p> <ul style="list-style-type: none"> • La pittura metafisica: oltre la parvenza delle cose • Giorgio de Chirico: la poetica dell'enigma
	<p>Il Surrealismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le linee del Surrealismo: il sogno e l'inconscio • La tecnica dello spostamento del senso • I pittori surrealisti: Joan Mirò, Salvador Dalí e René Magritte
	<p>L'arte tra le due Guerre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il ritorno alla realtà e alla forma: forme del realismo tra le due Guerre • Il Realismo statunitense: Edward Hopper • Il Realismo epico messicano: Frida Kahlo

Obiettivi e competenze dei Moduli V e VI

- Conoscere il contesto storico-culturale e la ridefinizione dell'idea dell'arte che si realizza nelle proposte artistiche europee del primo Novecento.
- Acquisire il concetto di Avanguardia artistica come contrapposizione di un linguaggio rivoluzionario al paradigma sociale, estetico e morale del secolo precedente.
- Cogliere le relazioni tra i principi della ricerca cubista e il contesto scientifico-filosofico del tempo, collocando l'esperienza artistica nell'ambito più vasto della storia delle idee.
- Comprendere il Futurismo come movimento teso al ripensamento del rapporto tra arte e vita, riconoscendo gli elementi di rottura rispetto alla tradizione accademica, in particolare, la provocazione come metodo, il dinamismo e la macchina, lo sperimentalismo nel campo delle tecniche artistiche.
- Comprendere e discutere le relazioni conflittuali e sinergiche fra i vari movimenti di Avanguardia.
- Comprendere la radice irrazionalistica e azionista del Futurismo alla luce dell'impatto sulla società e sull'arte del pensiero di F. Nietzsche, delle teorie di H. Bergson sulla memoria e sullo slancio vitale, delle recenti scoperte scientifiche sul rapporto tra spazio e tempo.
- Comprendere nella produzione dell'Astrattismo gli elementi di discontinuità e di rottura rispetto alla tradizione accademica, in particolare il superamento della figura verso un'arte astratta, svincolata da intenti descrittivi.
- Comprendere il rapporto tra fenomeni storico-sociali, cultura e ricerca artistica dagli anni Dieci alla Seconda Guerra Mondiale, discutendo in particolare il rapporto tra arte e politica nel Dadaismo, l'impegno degli intellettuali e degli artisti contro la guerra e i totalitarismi, la crisi dell'idea di progresso, la critica al potere costituito e alla società borghese.
- Riconoscere nella produzione della Metafisica gli elementi di discontinuità e di rottura rispetto alla tradizione accademica, in particolare: utilizzo destabilizzante della prospettiva mediante molteplici punti di vista incongruenti; recupero della classicità; senso dell'enigma e del mistero; lettura decadente della storia e della società.
- Comprendere il Surrealismo come corrente di pensiero, prima che come movimento artistico in senso proprio: la

polemica contro il pensiero logico e razionale, la critica dell'idea di progresso che lascia spazio all'emergenza dell'assurdo e del caso, l'indagine dei contenuti inconsci, delle pulsioni e dell'eros anche alla luce delle teorie sulla psiche di S. Freud e C.G. Jung, la liberazione dell'individuo dalle convenzioni sociali.

► Comprendere l'impatto degli avvenimenti storici e sociali sull'arte in riferimento alla realtà europea e americana tra le due guerre, in particolare: impatto della guerra sull'immaginario, affermazione delle dittature in Europa, crisi economica del 1929 e grande depressione americana.

Aprile- Maggio

Tot ore: 8+8

Modulo VII

Il Secondo Novecento

Il Secondo Novecento e l'arte

- Contesto storico e caratteri fondamentali
- Le nuove tendenze dell'arte

Le linee dell'Informale

- America: l'Espressionismo astratto
- Jackson Pollock e l'Action Painting
- Mark Rothko
- Europa: l'Informale di Burri e di Fontana

La nuova poetica degli oggetti

Pop Art

- Società dei consumi e la cultura di massa
- Andy Warhol: icone e serialità

L'arte oltre il museo.

- La street art

Obiettivi e competenze del Modulo VII

► Conoscere la realtà europea e statunitense a cavallo della metà del secolo, con particolare riferimento agli eventi fondamentali della prima metà del secolo (totalitarismi, Seconda Guerra Mondiale, ecc.) e alle conseguenze sull'immaginario e sull'organizzazione della cultura, come la crisi della razionalità, la perdita di fiducia nel progresso e nella storia, lo spostamento dell'asse politico, culturale ed economico dall'Europa agli Stati Uniti.

► Comprendere la base culturale comune a tutta l'arte del Secondo Dopoguerra, segnata dal tramonto della visione teleologica della storia e di ogni idealismo universalistico e chiamata a ridefinire il proprio ruolo e i propri strumenti.

► Riconoscere i tratti salienti delle tendenze espressioniste del Secondo Dopoguerra (rifiuto della forma, centralità dell'esperienza psichica e fisica dell'artista, introduzione della variabile del tempo e della casualità nell'opera, aspetti materici, ecc.).

► Conoscere caratteri e protagonisti dell'Espressionismo astratto americano nelle sue diverse declinazioni (Action Painting, Color Field e Scuola del Pacifico) e dell'Informale europeo nelle tendenze gestuale e materica..

► Riconoscere le innovazioni tecniche del Secondo Dopoguerra (action painting, dripping, all over, color field, artematerica), valutandole sul piano formale ed espressivo.

► Conoscere la realtà europea e statunitense dopo la Seconda Guerra Mondiale, con particolare riferimento al periodo della Guerra Fredda, al boom economico e demografico, all'imporsi del capitalismo consumistico e della società dello spettacolo

► Conoscere la realtà europea e statunitense dopo la Seconda Guerra Mondiale, con particolare riferimento al periodo della Guerra Fredda, alla guerra del Vietnam, al crescere dei movimenti di protesta sociale e culturale, al boom economico e demografico, all'imporsi del capitalismo consumistico e della società dello spettacolo.

► ► Comprendere e discutere in termini critici il rapporto tra arte e mass-media e in generale tra cultura 'alta' e 'bassa' della Pop Art.

► ► Riconoscere le innovazioni e le caratteristiche della Pop Art, in particolare l'insistenza sull'oggetto, il passaggio dalla rappresentazione alla presentazione della realtà, la relazione tra artista e pubblico, il rapporto dell'arte con la società del proprio tempo e con il mondo della comunicazione di massa.

METODOLOGIE DIDATTICHE

La didattica è improntata a sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi favorendo la possibilità di operare collegamenti logico deduttivi e analitico induttivi. Oltre all'uso del libro di testo, è previsto l'impiego di editoria artistica e di supporti multimediali nonché l'utilizzo dell'aula informatica. Nello studio della disciplina si seguirà lo svolgimento cronologico della produzione degli artisti e dei principali movimenti per facilitare l'orientamento culturale degli studenti, descrivendo la scelta dei percorsi tematici e delle unità didattiche al fine di renderli consapevoli del lavoro da svolgere.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove di verifica, tese ad accertare la conoscenza dei periodi storici e delle principali caratteristiche di autorie opere, saranno orali e scritte. Le verifiche orali si svolgeranno in itinere e faranno parte delle lezioni interattive e dialogate. Le verifiche scritte, somministrate alla conclusione di alcuni moduli, possono differenziarsi tra le seguenti tipologie: scheda di lettura di opere studiate, analisi di opere non studiate ma appartenenti a movimenti o artisti affrontati in classe; prove a risposta sintetica e a risposta multipla; saggi brevi; relazioni. Si valuterà la terminologia acquisita e la capacità di riconoscere il periodo di appartenenza e l'individuazione delle tecniche. Queste prove saranno integrate con ulteriori verifiche per il recupero delle fragilità e per il potenziamento delle eccellenze.

Per la valutazione delle prove si terrà conto dei seguenti indicatori: conoscenza degli argomenti richiesti; capacità di operare collegamenti tra ambiti disciplinari diversi; capacità di operare sintesi tra le varie problematiche concettuali proposte; capacità di rielaborazione personale.

Roma 7 10 2023

Prof Renata Papetti