

LICEO CLASSICO STATALE
“L. ARIOSTO”
Ferrara

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE – a.s. 2019/2020

Docente: PARMEGGIANI LINDA
Disciplina: **STORIA DELL'ARTE**
Classe: **5X Liceo Linguistico**

1. Obiettivi specifici della disciplina

- Acquisire pienamente il linguaggio specifico della disciplina.
- Acquisire la capacità di compiere un'analisi approfondita dell'opera d'arte.
- Saper affrontare con capacità critica l'analisi e il confronto del fatto storico artistico
- Comprendere i caratteri peculiari dei più importanti orientamenti artistici dal Settecento al Novecento.
- Saper individuare le coordinate storiche e culturali entro le quali si forma ed esprime l'opera d'arte.
- Saper collocare cronologicamente i fenomeni artistici studiati al fine di saperne proporre un quadro cronologico unitario.
- Maturare l'attitudine all'uso operativo delle conoscenze: saper ricercare, analizzare, confrontare e progettare.
- Comprendere le relazioni necessarie che si sono instaurate tra arte, scienza e tecnologia, nel corso del periodo preso in esame dalla programmazione

2. Contenuti:

MOD. 1: Neoclassicismo, Romanticismo e Realismo

- Introduzione storica
- La riscoperta dell'antico nelle teorie di J. J. Winckelmann
- L'opera di A. Canova e di J.-L. David
- Premesse storiche e caratteri distintivi della cultura romantica
- Il Romanticismo in Germania: C.-D. Friedrich
- Il Romanticismo in Inghilterra: J. Constable e W. Turner
- Il Romanticismo in Francia: T. Géricault, E. Delacroix
- G. Courbet e i caratteri del Realismo
- *Tecnica: la pittura ad olio nell'epoca moderna*

Obiettivi del mod. 1:

- Comprendere l'importanza dell'antico nella nascita della poetica del Neoclassicismo;
- Conoscere i principi ispiratori teorizzati da Winckelmann;

- Conoscere e saper individuare le caratteristiche principali della pittura, della scultura e dell'architettura neoclassica;
- Conoscere le opere e lo stile dei maggiori protagonisti: Canova, David, Adam, von Klenze e Piermarini
- Conoscenza dei principi ispiratori e della poetica del Romanticismo;
- Conoscere le opere, le tematiche e lo stile dei protagonisti del Romanticismo e del Realismo: Friedrich, J. Constable, W. Turner, T. Gericault, E. Delacroix, G. Courbet;
- Comprendere i principi ispiratori della poetica realistica e conoscere l'opera di G. Courbet;
- Sapersi esprimere con un linguaggio specifico corretto, sia per quanto concerne l'analisi stilistica e compositiva, che per quella di carattere tecnico

MOD. 2: Impressionismo e Post-impressionismo

- Novità tecniche e nuovi atteggiamenti in pittura
- Caratteri generali dell'arte giapponese e loro influenza sull'arte occidentale contemporanea
- I protagonisti dell'Impressionismo: C. Monet, A. Renoir, E. Degas
- L'arte e i progressi nel campo della scienza ottica: dalla "camera ottica" alla nascita della fotografia
- L'apporto delle teorie di Chevreul al Pointillisme di G. Seurat e P. Signac
- Post-impressionismo: periodizzazione e caratteri generali
- I protagonisti del Post-impressionismo: P. Gauguin, V. Van Gogh, P. Cézanne, H. de Toulouse-Lautrec (i manifesti e la stampa litografica)

Obiettivi del mod. 2:

- Comprendere la rivoluzione tecnica e tematica dell'Impressionismo come contrapposizione all'Accademia
- Conoscere l'attività pittorica dei protagonisti del movimento attraverso le opere più rappresentative;
- Comprendere il Post-impressionismo come sviluppo delle novità e della libertà espressiva impressionista, ma anche come punto d'avvio della ricerca delle Avanguardie del primo Novecento;
- Conoscere le sperimentazioni chimiche che hanno condotto alla nascita della fotografia e le ripercussioni in campo artistico;
- Comprendere l'intreccio tra le sperimentazioni e le scoperte in campo scientifico e la produzione pittorica attraverso l'analisi di esempi significativi;
- Sapersi esprimere con un linguaggio specifico corretto, sia per quanto concerne l'analisi stilistica e compositiva, che per quella di carattere tecnico.

MOD 3: Simbolismo e Art Nouveau

- Il Simbolismo. I precursori: Puvis de Chavannes e G. Moreau
- O. Redon e l'arte del nero
- I presupposti dell'Art Nouveau: l' "Arts and Craft Exhibition Society" di W. Morris
- L'Art Nouveau: il nuovo rapporto tra arte e produzione industriale
- La Secessione viennese. G. Klimt

Obiettivi del mod. 3:

- Conoscere i caratteri specifici del Simbolismo e le opere più rappresentative anche nell'ambito della produzione grafica e della stampa;

- Conoscenza dell'Art Nouveau e acquisizione del nuovo concetto di arte applicata alla produzione industriale e ad ambiti quali la moda, il design, l'arredamento, che per la prima volta si pongono come elementi di congiunzione tra l'arte e la vita;
- Sapersi esprimere con un linguaggio specifico corretto, sia per quanto concerne l'analisi stilistica e compositiva, che per quella di carattere tecnico.

MOD 4: Le Avanguardie Storiche (I): Espressionismo , Cubismo e Futurismo

- Contesto storico generale dell'epoca. Le Avanguardie Storiche: introduzione generale ai movimenti artistici e ai protagonisti.
- Le premesse: E. Munch (*L'urlo*)
- *I Fauves* e H. Matisse
- L'Espressionismo tedesco: Die Brucke. E. L. Kirchner , E. Nolde, E. Heckel
- Il Cubismo e i suoi protagonisti: P. Picasso e G. Braque
- *Nuove tecniche del Novecento: frottage, papiers collés e collages*
- F. T. Marinetti e l'estetica futurista
- I manifesti futuristi: analisi del *Manifesto dei pittori futuristi* e del *Manifesto tecnico della pittura futurista*.
- *I protagonisti: U. Boccioni, G. Balla, G. Severini*

Obiettivi del mod. 4:

- Acquisizione del concetto di Avanguardia artistica come un “porsi avanti” rispetto alla tradizione, contrapponendo un linguaggio rivoluzionario al paradigma sociale, estetico e morale del secolo precedente;
- Comprensione della centralità dell'emozione soggettiva nell'operato dei gruppi espressionisti;
- Comprendere le novità introdotte nell'ambito della rappresentazione spaziale come definitiva rottura rispetto alle convenzioni rappresentative valide fin dall'epoca rinascimentale;
- Conoscenza della nascita di un'editoria d'arte attraverso riviste, periodici e manifesti, creati allo scopo di fondere i termini arte e vita e di superare la scissione tra arte contemporanea e gusto corrente;
- Conoscere lo straordinario allargamento delle tecniche artistiche (utilizzo di una pittura materia e gestuale, nascita ed espansione del collage e dell'assemblage).
- Conoscere le teorie futuriste che hanno anticipato la prassi artistica attraverso i Manifesti;
- Conoscere i caratteri stilistici principali dell'arte futurista e le opere dei suoi principali protagonisti.
- Comprendere le basi tecnologiche e teoriche che sono alla base della nuova concezione dello spazio cubista e futurista;
- Sapersi esprimere con un linguaggio specifico corretto, sia per quanto concerne l'analisi stilistica e compositiva, che per quella di carattere tecnico.

MOD. 5 : Le Avanguardie Storiche (III) : l'Astrattismo

- L'Astrattismo in Germania: Der Blaue Reiter. Analisi de *Lo spirituale nell'arte* di V. Kandinskij
- I protagonisti: V. Kandinskij e P. Klee
- Piet Mondrian e De Stijl

- Il Razionalismo in architettura: l'esperienza del Bauhaus (1919-1933); Le Corbusier, F. Lloyd Wright; l'architettura fascista; G. Michelucci

Obiettivi del mod. 5:

- Conoscere le teorizzazioni di Kandinskij che sono alla base della formulazione della pittura astratta;
- Conoscere l'arte di Kandinskij e di Klee;
- Conoscere i caratteri generali della sperimentazione metafisica e le opere più rappresentative del fenomeno artistico;
- Conoscenza dell'esperienza del Bauhaus: nascita e storia della scuola, innovative metodologie d'insegnamento ed esempi delle principali progettazioni;
- Conoscere le innovazioni stilistiche e tecniche proprie dell'architettura razionalista e i suoi principali protagonisti;
- Sapersi esprimere con un linguaggio specifico corretto, sia per quanto concerne l'analisi stilistica e compositiva, che per quella di carattere tecnico.

MOD. 6 : Le Avanguardie Storiche (II): Dada, Surrealismo e Metafisica

- Il Dada
- I protagonisti: H. Arp, M. Duchamp, M. Ray
- L'arte dell'inconscio: il Surrealismo
- Analisi del *Primo manifesto del Surrealismo* di A. Breton.
- I protagonisti: M. Ernst, J. Mirò, R. Magritte, S. Dalì
- Caratteri generali della Metafisica e analisi dell'opera dei suoi protagonisti
- *Le nuove tecniche del Novecento: Ready-made*

Obiettivi del mod.6 :

- Conoscenza delle varie declinazioni del Dadaismo, della Metafisica e del Surrealismo;
- Comprensione delle differenze tra Metafisica e Surrealismo;
- Conoscenza dello straordinario allargamento delle tecniche artistiche (collage, assemblage e ready-made);
- Conoscenza delle possibilità espressive delle nuove tecniche fotografiche: rayogramma;
- Sapersi esprimere con un linguaggio specifico corretto, sia per quanto concerne l'analisi stilistica e compositiva, che per quella di carattere tecnico.

MOD. 7 : Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra

- L'arte informale: arte informale in Italia (Burri e Fontana); L'espressionismo astratto americano: J. Pollock e l'Action Painting
- New Dada
- La Pop Art
- Arte concettuale
- Arte povera
-

Obiettivi del mod.7 :

- Comprensione dell'approfondimento analitico dei temi suggeriti nella prima metà del secolo, operato dai grandi movimenti del Dopoguerra;

- Comprensione della crisi degli ideali assoluti, matrice culturale di tutta l'arte del Dopoguerra, per la quale venne a cadere la concezione della storia come flusso positivo, particolarmente evidente in movimenti come l'Espressionismo Astratto americano e l'Informale europeo;
- Conoscenza dei caratteri dell'arte informale, del New Dada, della Pop Art, arte concettuale e arte povera e dei principali protagonisti;
- Sapersi esprimere con un linguaggio specifico corretto, sia per quanto concerne l'analisi stilistica e compositiva, che per quella di carattere tecnico.

MOD. 8: Sperimentazioni del contemporaneo

- Land art
- Body art
- Iperrealismo
- Ritorno alla tradizione figurativa: la Trasavanguardia

Obiettivi del mod.8:

- Comprensione dei nuovi fenomeni artistici del secondo Novecento in rapporto di innovazione, rottura o recupero dei linguaggi precedenti;
- Conoscenza dei principali interpreti dei linguaggi artistici proposti;
- Prendere consapevolezza delle nuove tecniche artistiche in continuo confronto con la società e la cultura emporanee;
- Sapersi esprimere con un linguaggio specifico corretto, sia per quanto concerne l'analisi stilistica e compositiva, che per quella di carattere tecnico.

3. Metodologie di insegnamento e strumenti di lavoro

Gli argomenti del programma saranno trattati prioritariamente secondo lezioni frontali dialogiche costituite da:

- esplicazione degli obiettivi dell'apprendimento, al fine di sostenere la motivazione allo studio
- spiegazione sintetica degli aspetti storici, geografici, culturali del periodo storico-artistico trattato
- spiegazione delle caratteristiche tipologiche, tecniche e stilistiche della pittura, dell'architettura e scultura dei periodi trattati

Verrà inoltre proposta almeno una ricerca su tematiche più ampie, come oggetto di lavoro di gruppo, alla quale seguirà la socializzazione dei risultati.

Oltre al libro di testo in adozione sarà necessario l'utilizzo di fotocopie (per ampliare il repertorio iconografico fornito dal testo in adozione e le informazioni) tratte da fotografie, cataloghi di mostre, guide turistiche, riviste specializzate, ma anche cd-rom e siti internet.

Si prevedono uscite con visite guidate ai musei più significati del nostro territorio per quanto attiene il periodo storico preso in esame dalla programmazione. In tal senso risulta particolarmente significativa: la mostra temporanea incentrata sull'attività pittorica di Giuseppe De Nittis allestita a Ferrara presso il Palazzo dei Diamanti.

4. Criteri di valutazione

Modalità di verifica:

- Colloquio individuale e di gruppo
- Prove scritte semistrutturate e a domande a risposta singola
- Esame dei prodotti della ricerca e dei prodotti affidati a ciascun allievo: relazione orale e verifica dei lavori programmati

La valutazione terrà conto dell'impegno dell'alunno, dei progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza, della capacità d'uso del linguaggio specifico appropriato, della correttezza formale, dell'approfondimento degli argomenti trattati e della capacità di rielaborazione e di sintesi.