

Liceo Classico “L. Ariosto” Ferrara
Premessa al programma di STORIA DELL’ARTE
Classe 3B ind. Classico a.s. 2019/2020
Prof.ssa Angela Pampolini

FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO

1. Comprendere i complessi valori storici, culturali ed estetici dell’opera d’arte.
2. Educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti che lega dialetticamente la cultura attuale con quelle del passato.
3. Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree culturali individuando analogie, differenze, interdipendenze.
4. Incrementare la capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari, rilevando come nell’opera confluiscono emblematicamente aspetti e componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico e tecnologico).

COMPETENZE DISCIPLINARI

1. Individuare le coordinate geografico-storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche di realizzazione, allo stato di conservazione, all’iconografia, allo stile, alle tipologie, ovvero saper inquadrare il rapporto fra un’opera e il suo contesto storico culturale (es. artista, aspetti iconografici e simbolici, committenza, destinazione);
2. Riconoscere i linguaggi espressivi, la specificità dei modelli di rappresentazione e di organizzazione spaziale utilizzati dagli artisti;
3. Comprendere alcune problematiche relative alla fruizione e alle sue modificazioni nel tempo e alla evoluzione del giudizio sulle opere e gli artisti;
4. Saper leggere un’opera d’arte utilizzando terminologia specifica e linguaggio appropriato;
5. Acquisire consapevolezza del valore civico e culturale del patrimonio storico-artistico nell’ottica della sua salvaguardia e tutela;
6. Saper utilizzare l’immagine riprodotta in chiave comparativa e di confronto, anche attraverso il supporto informatico;
7. Sintetizzare gli argomenti di studio in versione cartacea e digitale (schematizzazioni e confronti).

INDICAZIONI DIDATTICHE E METODOLOGICHE

Salvaguardando l’asse storico-cronologico che caratterizza il lavoro del triennio, il programma del presente a.s. 2019/2020 si articola intorno al periodo che va dalla seconda metà del Settecento ai primi decenni del Novecento. In continuità con il lavoro didattico degli anni precedenti, la scelta dei contenuti procederà sia in senso diacronico (dal Neoclassicismo alle Avanguardie Storiche), sia in senso sincronico, per i necessari confronti tra opere e autori appartenenti alla medesima epoca.

Per sviluppare realisticamente tale percorso di studio, si è deciso di operare su una selezione di opere d’arte e di artisti, ritenuti indispensabili per maturare una conoscenza corretta delle principali vicende che hanno caratterizzato la storia dell’arte negli ultimi due secoli. In previsione dell’Esame di Stato la programmazione didattica curricolare sarà incentrata sulla trattazione di alcuni temi (ovvero movimenti, artisti e opere) correlati ad alcuni “nodi concettuali” individuati dal consiglio di Classe, nell’intento di favorire un approccio interdisciplinare ai saperi.

Si è privilegiato, inoltre, il linguaggio della pittura, in una prospettiva di indagine finalizzata a riconoscere rotture, diversità o persistenze nei confronti della tradizione.

Il Viaggio in Grecia, dal 23 al 27 ottobre 2019, si pone come fondamentale esperienza formativa con l’obiettivo di potenziare la conoscenza diretta di opere d’arte, siti archeologici e musei, per comprendere criticamente il concetto di identità culturale e di eredità responsabile di ciò che definiamo “Classico”.

In relazione alle FINALITÀ dell’insegnamento, alle COMPETENZE disciplinari, e ai CONTENUTI specificati nel programma, la didattica della disciplina pone la centralità dell’opera d’arte quale elemento prioritario del percorso di studio.

Lo studente sarà costantemente invitato ad analizzare le opere (“i testi”) della storia dell’arte tenendo conto:

- Della contestualizzazione storica;
- Della lettura stilistico-formale;

- Di possibili raffronti comparativi e problematici tra opere e autori appartenenti a culture o periodi diversi.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

La verifica delle abilità acquisite e del grado di raggiungimento degli obiettivi utilizzerà, fra gli strumenti previsti dall'azione didattica, prove orali (interrogazioni, discussioni, interventi) ed eventuali prove scritte in forma aggiuntiva (schede di lettura di opere studiate, analisi comparata di opere, questionari a risposta aperta, trattazione di temi ecc.).

Le competenze specifiche che lo studente deve raggiungere sono individuabili tanto nell'acquisizione corretta e consapevole di contenuti culturali, quanto nell'apprendimento di metodologie di indagine strettamente correlate ai saperi della disciplina.

La valutazione costituisce un momento di cui lo studente conosce modalità e criteri attuativi, ed è collegata al grado di acquisizione degli obiettivi di apprendimento.

Programma preventivo di Storia dell'Arte

Il Neoclassicismo

J.J. Winckelmann ; le "arti minori" ; il Grand Tour

Antonio Canova (1757-1822)

Opere:

Teseo sul Minotauro, 1781-1783

Amore e Psiche che si abbracciano, 1788-93

Ebe, 1800-1805

Paolina Bonaparte Borghese come Venere vincitrice, 1804-08

Le tre Grazie, 1814-1817

Monumento funebre di Maria Cristina d'Austria, 1798-1805

L'iter progettuale di Antonio Canova

Jacques-Louis David (1748-1825)

Opere:

Accademia di nudo virile semidisteso e da tergo (Patroclo), ca. 1780

Il giuramento degli Orazi, 1784-85

La morte di Marat, 1793

Marte disarmato da Venere e dalle Grazie, 1824

Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran San Bernardo, 1800-1801

"Il sonno della ragione genera mostri"

Francisco Goya (1746-1828)

Opere:

Il sonno della ragione genera mostri, ca. 1797

Maja desnuda, 1795-1796

Maja vestida, ca. 1800-1808

La fucilazione (3 maggio 1808), 1814

Il Romanticismo

Popolo. Nazione, Persona, L'irrazionalità, Il genio;

Il Sublime (cfr. Scheda: *I teorici del neoclassicismo e la fronda del Sublime in Storia dell'Arte Italiana*, (a cura di C. Bertelli, G. Briganti, A. Giuliano), Ed. Electa-B.Mondadori, Milano 1992, vol.4, pp. 28-29)

Caspar David Friedrich (1774-1840)

opere:

Viandante sul mare di nebbia, 1817-18

Le falesie di gesso di Rügen, 1818-19

Il naufragio della Speranza ca. 1823-24

John Constable (1776-1837)**Opere:**

Barca in costruzione presso Flatford, 1815

Studio di cirri e nuvole ca. 1822

La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo, 1823

Joseph Mallord William Turner (1775-1851)**Opere:**

L'abbazia di Tintern: la crociera in direzione della finestra Est, 1794

Paesaggi: Castello di Norham, 1797-98, Carcassa o carcasse lungo il fiume Tamar 1811-1814, Struttura cromatica, 1819, Castello di Harlech 1834-35, Pescatori sulla laguna-chiaro di luna 1840, Mare e cielo ca. 1845

Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, 1843

Tramonto, 1830-35

Théodore Géricault (1791-1824)**Opere:**

Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, 1814

Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana, 1816

La Zattera della "Medusa", ca. 1819

Ritratti di alienati, 1822-23

Eugène Delacroix (1798-1863)**Opere:**

La barca di Dante, 1822

Album dell'Africa del Nord e della Spagna, 1832

La Libertà che guida il popolo, 1830

La Grecia sulle rovine di Missolongi, 1826

Il rapimento di Rebecca, 1846

Giacobbe lotta con l'angelo, 1854-1861

Eliodoro cacciato dal Tempio, 1854-1861

San Michele che vince il demonio, 1854-1861

Francesco Hayez (1791-1882)**Opere:**

Aiace d' Oileo, 1822

Atleta trionfante, 1813

La congiura dei Lampugnani (o di Cola Montano), 1826-1829

Pensiero malinconico, 1842

Il bacio, 1859 (Il bacio, 1861; Il bacio, 1867)

L'ultimo addio di Romeo e Giulietta, 1823

Ritratti:

Alessandro Manzoni, 1841

Massimo d'Azeglio, 1864

Camille Corot (1796-1875) e la Scuola di Barbizon**Iean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875)****Opere:**

La città di Volterra, 1834

Théodore Rousseau (1812-1867)**Opere:**

Sentiero fra le rocce, ca. 1861

Charles-Francois Daubigny (1817-1878)**Opere:**

Mietitura, 1851

Gustave Courbet (1819-1877) e la rivoluzione del Realismo**Opere:**

Autoritratto con cane nero, 1842-44

Gli spaccapietre, 1849

Un funerale a Ornans, 1849-1850

L'atelier del pittore, 1854-55

Fanciulle sulla riva della Senna, 1857

Impressionismo

La Ville lumière; i “caffè artistici”; il colore locale; la luce; le nuove frontiere: esperimenti ottici e teorie sulla propagazione della luce e sulla percezione dei colori; le stampe giapponesi; La fotografia. L'invenzione del secolo (pp. 178-183)

Édouard Manet (1832-1883)

Opere:

Déjeuner sur l'herbe, 1863

Olympia, 1863

Il bar delle Folies-Bergères, 1881-82

Claude Monet (1840-1926)

Opere:

Colazione sull'erba, 1866

La gazza, 1868-69

Impressione, sole nascente, 1872

Papaveri, 1873

La stazione di Sainte-Lazare, 1877

Pagliai, fine estate a Giverny, 1891

Pioppi sulla riva del fiume Epte a Giverny, 1891

Cattedrale di Rouen (la pittura in serie), 1892-3

Lo stagno delle ninfee, 1899

Ninfee, 1904-1919

Edgar Degas (1834-1917)

Opere:

La lezione di danza, 1873-76

L'assenzio, 1875-76

Quattro ballerine in blu, 1898

Pierre-August Renoir (1841-1919)

Opere:

La Grenouillère a Bougival, 1869 (cfr. con La Grenouillère di C.Monet)

Moulin de la Galette, 1876

Colazione dei canottieri a Bougival, 1881

Le Bagnanti, ca. 1918-1919

Tendenze postimpressioniste

Paul Cézanne (1839-1906)

Opere:

La casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise, 1872-1873

I bagnanti, ca. 1890

I giocatori di carte, 1898

Mont Sainte-Victoire vista da Bibémus, ca. 1897

Mont Sainte-Victoire vista dai Lauves, 1904-5

Mont Sainte-Victoire vista dai Lauves, 1904-6

Georges Seurat (1859-1891)

Opere:

Une baignade à Asnières, 1883-84

Una domenica alla Grande-Jatte, 1883-85

Il circo, 1891

(cfr: Il Divisionismo italiano pp. 217-220)

Paul Gauguin (1848-1903)

Opere:

L'onda, 1888

La visione dopo il sermone, 1888

Il Cristo giallo, 1889
Come! Sei gelosa?, 1892
Da dove veniamo, Chi siamo? Dove andiamo?, 1897-98

Vincent Van Gogh (1853-1890)

Opere:

I mangiatori di patate, 1885
Autoritratti, 1887-1889
Il ponte di Langlois, 1888
Veduta di Arles con iris in primo piano, 1888
Girasoli, 1888-89
Notte stellata, 1889
Campo di grano sotto un cielo tempestoso, 1890
Campo di grano con volo di corvi, 1890

Dalla Belle époque alla prima guerra mondiale

I presupposti dell'Art Nouveau

L'Art Nouveau. Il nuovo gusto borghese. Un nome per ogni Paese. Le arti applicate

Gustav Klimt (1862-1918)

Opere:

Giuditta I, 1901
Giuditta II (Salomè), 1909
Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, 1907
Il bacio 1907-8
Il fregio di Beethoven, 1902
Danae, 1907-8

Edvard Munch (1863-1944)

Opere:

La fanciulla malata, 1885-86
Sera nel corso Karl Johann, 1892
Il grido, 1893
Pubertà, 1893
Modella con sedia di vimini, ca. 1919-1921

Il Novecento delle Avanguardie Storiche

I Fauves e Henri Matisse (1869-1954)

Opere:

Donna con cappello, 1905
La gitana, 1905
La stanza rossa, 1908
La danza (prima versione), 1909
La danza, 1909-10
La danza, 1931-33

Il gruppo Die Brücke

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938)

Opere:

Manifesto per una mostra del Gruppo artistico Brücke, 1910
Due donne per strada, 1914
Strada a Berlino, 1913
Cinque donne per la strada, 1913

Erich Heckel (1883-1970)

Opere:

Giornata limpida, 1913

Emil Nolde (1867-1956)**Opere:**

Gli orafi, 1919
Giardino fiorito, ca. 1922
Papaveri e iris, ca. 1930

Il Cubismo**Pablo Picasso (1881-1973)****Opere:**

Poveri in riva al mare, 1903
Famiglia di saltimbanchi, 1905
Les Demoiselles d'Avignon, 1907
Ritratto di Ambroise Vollard, 1910
Natura morta con sedia impagliata, 1912
I tre musici, 1921
Alcuni ritratti femminili, 1909-1937
Guernica, 1937
Nobiluomo con pipa, 1968

Georges Braque (1882-1963)**Opere:**

Case all'Estaque, 1908
Viadotto all'Estaque, ca. 1908
Il castello di La Roche-Guyon, 1909
Violino e brocca, ca. 1909-1910
Le Quotidien, violino e pipa, 1913
Natura morta con bicchiere e lettere, 1914
Natura morta con uva e clarinetto, 1927

Lettura di brani da Guillaume Apollinaire, La pittura cubista (pubblicato a Parigi nel 1913)

La stagione italiana del Futurismo**Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista****Umberto Boccioni (1882-1916)****Opere:**

Autoritratto, 1908
La città che sale, 1910
Stati d'animo: Gli addii (I versione), 1911
Stati d'animo: Gli addii (II versione), 1911
Stati d'animo: quelli che vanno (I versione), 1911
Stati d'animo: quelli che vanno (II versione), 1911
Stati d'animo: quelli che restano (I versione), 1911
Stati d'animo: quelli che restano (II versione), 1911
Forme uniche della continuità nello spazio, 1913

Giacomo Balla (1871-1958)**Opere:**

Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912
Velocità astratta+rumore, 1914
Compenetrazione iridescente n.7, 1912
La ricostruzione futurista dell'Universo. Il gioco delle ambientazioni

Antonio Sant'Elia (1888-1916)**Opere:**

La Città nuova, 1914

Lettura di passi dai seguenti Manifesti: Manifesto del Futurismo (1909), Manifesto dei pittori futuristi (11 febbraio 1910), Manifesto tecnico della pittura futurista (11 aprile 1910)

Arte tra provocazione e sogno

Il Dada

Hans Harp (1887-1966)

opere:

Ritratto di Tristan Tzara 1916-17 ca.

Marcel Duchamp (1887-1968)

opere:

Fontana, 1917

L.H.O.O.Q.Q (La Gioconda con i baffi) 1919

Man Ray (1890-1976)

opere:

Cadeau, 1921

Le violon d'Ingres, 1924

L'arte dell'inconscio: il Surrealismo**Max Ernst (1891-1976)**

opere:

La mezzanotte passa sulle nuvole, 1920

La puberté proche... (o le Pleiadi), 1921

Au premier mot limpide, 1923

Due bambini sono minacciati da un usignolo, 1924

Lei protegge il suo segreto, 1925

Foresta e colomba, 1927

La vestizione della sposa, 1940

Joan Mirò (1893-1983)

opere:

Montrouig, la chiesa e il paese, 1919

Testa di contadino catalano, 1925

Pittura (composizione), 1925

Il carnevale di Arlecchino, 1924-25

Collage, 1929

Pittura, 1933

La scala dell'evasione, 1940

Blu I, Blu II, Blu III, 1961

René Magritte (1898-1967)

opere:

L'uso della parola I, 1928-1929

La condizione umana I, 1933

Golconda, 1953

La passeggiata di Euclide, 1955

Le grazie naturali, 1963

Salvador Dalí(1904-1989)

opere:

La persistenza della memoria, 1931

Studio per stipo antropomorfo, 1936

Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 1936

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 1938

Oltre la forma: l'astrattismo**Der Blaue Reiter . Il cavaliere azzurro.****Vasilij Kandinskij (1866-1944)**

Opere:

Il cavaliere azzurro, 1903

Coppia a cavallo, 1906-7

Murnau. Cortile del castello, 1908

Primo acquarello astratto (senza titolo), 1910

Improvvisazioni (dal 1910 al 1912)

Composizione VI, 1913

Alcuni cerchi, 1926
Blu cielo, 1940

Paul Klee (1879-1940)

Opere:

Il Föhn nel giardino di Marc, 1915
Marionette 1916-1925
Uccelli in picchiata e frecce, 1919
Uccello che cade, 1919
Murale per il tempio del Desiderio, 1922
Il fabbro, 1922
Architettura nel piano, 1923
Fuoco nella sera, 1929
Monumenti a G., 1929
Ragazzo in costume, 1931

Piet Mondrian (1872-1944)

Opere:

Il mulino Oostzijde di sera, 1907-8
Il mulino Winkel al sole, 1908
L'albero rosso, 1908;
Composizione 10 in bianco e nero. Molo e oceano, 1915
Dipinti dal 1920 al 1943

Kazimir Malevič (1878-1935) e il Suprematismo

Opere:

Quadrato nero su fondo bianco, 1915
Composizione suprematista: bianco su bianco, 1918

Pittura Metafisica

Giorgio De Chirico (1888-1978)

opere:

L'enigma dell'ora, 1911
Il grande metafisico, 1917
Le Muse inquietanti, 1917

Carlo Carrà (1881-1966)

opere:

La musa metafisica, 1917
L'ovale delle apparizioni, 1918-19

Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra (caratteri generali)

Libri di testo: G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell'arte, Dall'età dei Lumi ai giorni nostri, Versione verde vol. 3, Ed. Zanichelli (quarta edizione), Bologna 2017.

Ferrara, ottobre 2019

prof.ssa Angela Pampolini