

STORIA DELL'ARTE – SCIENZE UMANE

PREMESSA

La disciplina di Storia dell'arte è finalizzata a fornire allo studente del liceo un insieme di conoscenze e abilità che lo mettano in grado di:

inquadrare le opere d'arte e gli artisti nel contesto storico nei luoghi di produzione;

comprendere la complessità e la varietà delle opere d'arte di pittura, di scultura e di architettura, viste sia come documento storico e culturale sia come opera estetica organizzata su una struttura di segni e codici iconici;

saper analizzare e interpretare criticamente le opere d'arte, applicando nella lettura diverse metodologiche ed utilizzando il linguaggio specifico dell'arte e della comunicazione visiva;

riconoscere l'importanza della valorizzazione, della difesa del patrimonio artistico culturale e ambientale, competenza questa fondamentale per la costruzione di un'identità culturale basata sulla cittadinanza attiva responsabile per la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio culturale a partire dal proprio ambiente di vita.

L'insegnamento della storia dell'arte nei licei si pone come obiettivo il raggiungimento da parte degli studenti della conoscenza del fare artistico nei suoi aspetti tecnici e simbolici, storici e contemporanei, strettamente connessi all'azione dell'uomo e del suo pensiero.

Fondamentale prassi per capire la storia dell'arte e iniziare i giovani ad un'azione di pensiero che attraverso la conoscenza del passato e dell'arte li conduca a trasformare atteggiamenti comportamentali consapevoli per il futuro, in grado di sviluppare maggiore responsabilità civile nei confronti del patrimonio storico artistico.

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno saranno approfonditi alcuni aspetti della Storia dell'Arte locale anche attraverso visite guidate sul territorio.

COMPETENZE SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO SECONDO BIENNIO

1. Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico contesto storico, geografico e ambientale.

2. Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un'opera d'arte antica, moderna e contemporanea analizzata anche attraverso l'uso di risorse multimediali nei suoi aspetti iconografici e simbolici in rapporto al contesto storico, agli altri linguaggi, all'artista, alle funzioni, alla committenza, ai destinatari.

3. Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio dell'arte e delle tecniche di rappresentazione grafico/pittorica, della costruzione architettonica, dell'arte tridimensionale, del designer e delle tecnologie informatiche.

4. Conoscere i beni artistici e ambientali comprese le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, culturale del proprio territorio.

COMPETENZE CLASSI TERZE

analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali delle opere d'arte;

fare connessioni tra gli aspetti formali e i significati a cui rimandano;

fare relazioni tra l'opera, il contesto storico in cui è stata prodotta e il contesto in cui viene materialmente fruita.

ABILITA' CLASSI TERZE

Utilizzare più metodi per analizzare e leggere opere d'arte anche attraverso l'uso di sistemi multimediali.

Riconoscere il periodo storico, il luogo in cui è stata prodotta un'opera d'arte.

Riconoscere gli elementi formali (codici iconici, plastici ...) le regole compositive (spazio, proporzioni, ritmo ...) nelle opere d'arte.

Riconoscere i significati, la funzione e il valore d'uso nelle opere di pittura, scultura e architettura.

Essere in grado di capire la dimensione simbolica delle immagini sacre attraverso l'analisi iconografica e iconologica.

Utilizzare uno schema di scheda di lettura utile alla conoscenza e alla comprensione dell'oggetto artistico.

Riconoscere gli elementi della struttura architettonica e le diverse funzioni.

Compiere collegamenti tra arte e letteratura

Utilizzare un adeguato e corretto lessico tecnico per definire l'oggetto artistico.

Individuare attraverso lo strumento informatico i luoghi di conservazione della civiltà greca e romana.

- Riconoscere i caratteri e gli stili dell'architettura romanica e gotica europea, e collocandola nel contesto storico, ambientale, sociale economico, fare collegamenti con la realtà contemporanea.

CONOSCENZE CLASSI TERZE

Strumenti e linguaggi della comunicazione visiva e dell'arte.

Le origini del linguaggio artistico

L'arte delle antiche civiltà

Arte greca ed ellenistica

L'arte romana

Arte paleocristiana.

L'Alto Medioevo

Arte romanica

Arte gotica

PROGRAMMA SPECIFICO CLASSI TERZE

La storia dell'arte locale sarà approfondita attraverso uscite didattiche sul territorio nel corso del biennio.

La comunicazione visiva e l'arte

introduzione agli elementi fondamentali della comunicazione visiva e analisi di diversi tipi di linguaggio artistico.

gli elementi della comunicazione visiva, le funzioni dell'immagine

Analisi del significato e delle possibili funzioni dell'arte, approfondimento di generi e tecniche

Analisi di un'opera d'arte

Elementi e strumenti per la lettura e analisi critica di un'opera d'arte

Introduzione alla metodologia

Esercizi per l'acquisizione della terminologia di base della disciplina in lingua inglese

Le origini del linguaggio artistico, l'arte primitiva

introduzione e principali caratteristiche

La concezione magica dell'esistenza e la funzione propiziatoria nell'arte

Arte Paleolitica: arte mobiliare Le Veneri Preistoriche, di Willendorf e di Laussel ; l'arte parietale Le grotte di Lauscaux , Chauvet e Altamira, il problema della conservazione

Principali caratteri dell'arte primitiva e della sua evoluzione tra paleolitico e neolitico

Arte Neolitica: le pitture rupestri del Tassili e I graffiti della Val Camonica; la produzione della ceramica, la ruota del vasai e tecnica dei "colombini" le origini dell'architettura, il sistema costruttivo trilitico

Architettura trilitica: il cromlech di Stonehenge e "La Roche aux fées"

L'arte delle antiche civiltà

la civiltà minoica: le città palazzo, il Palazzo di Cnosso, gli scavi di Arthur Evans, la pittura vascolare, la Brocca di gurnià", la scultura votiva La dea dei serpenti, le tecniche della decorazione parietale, "il principe dei gigli";

la pittura parietale l'affresco del "salto del toro".

la civiltà micenea: la città fortezza Micene, il palazzo reale e il mégaron, la porta dei leoni, le tombe a thólos, La tomba di Agamennone, i corredi funerari La maschera di Agamennone e le tecniche di lavorazione, lo sbalzo e il cesello.

L'arte greca:

introduzione e periodo di formazione

Introduzione, periodizzazione e caratteri generali

la produzione della ceramica e lo stile geometrico L'anfora del lamento funebre

L'arte greca: l'età arcaica

l'architettura del tempio e gli ordini architettonici, il problema della scultura nei fregi e nel frontone la scultura arcaica le korai e i kouroi, Kouros di Capo Sunion e la Kore di Auxerre

L'arte greca: l'età classica, dallo stile severo alla bellezza ideale

introduzione e caratteri generali

Lo stile severo nella scultura il Discobolo di Mirone, L'Auriga di Delfi e la tecnica della fusione a cera persa Lo Zeus di Capo Artemisio

Divinità, eroi e sportivi nell'arte greca

Policleto e la nascita della scultura classica Il Doriforo

Chiasmo e ponderatio

L'arte greca: l'età classica - l'opera di Fidia

Fidia e l'Acropoli di Atene: il Partenone e le correzioni ottiche

La decorazione del Partenone, le metope: la gigantomachia, l'amazzonomachia, la centaumachia e la Guerra di Troia.

La sezione aurea applicata al Partenone e al Doriforo di Policleto

L'arte greca:

L'arte della tarda classicità

Introduzione e caratteri generali

L'opera di Prassitele l'Afrodite Cnidia, Hermes con Dionisio

L'arte greca: l'età ellenistica

età ellenistica: eclettismo e raffinatezza in scultura

L'Altare di Pergamo, il fregio di Fiomaco

l'espressione delle emozioni: Agesandro, Atenodoro e Poliodoro, il Laocoonte

L'arte romana: architettura e urbanistica

introduzione e caratteri generali

Urbanistica e tecniche costruttive

L'architettura privata: domus la casa dei Vettii a Pompei e l'insulae detta Casa di Diana a Ostia antica

L'architettura pubblica: gli anfiteatri L'Anfiteatro Flavio

L'arte romana: le arti visive

L'evoluzione del ritratto: il ritratto pubblico "Gneo Pompeo " e il ritratto privato "Togato Barberini"

Il ritratto nell'età imperiale Augusto di Prima Porta

la scultura tra arte aulica e arte plebea: il rilievo storico-celebrativo L'Ara Pacis e Il rilievo con corteo funebre di Amitermun

L'arte paleocristiana

Introduzione e caratteri generali

Gli edifici di culto: le basiliche, Basilica di San Giovanni in Laterano e di San Pietro in Vaticano

La prima arte cristiana tra Occidente e Oriente: arte bizantina a Ravenna, il Mausoleo di Gallia Placidia e la Basilica di San Vitale, arte bizantina a Istanbul, la Basilica di Santa Sofia

L'arte romanica

Introduzione e caratteri generali

l'evoluzione dell'edificio di culto e le principali caratteristiche dell'arte romanica: il monastero di Cluny, la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e il Duomo di Modena

La scultura romanica La creazione e la tentazione di Adamo ed Eva di Wiligelmo nel duomo di Modena

L'arte gotica

introduzione e caratteri generali

L'architettura gotica in Francia, la Basilica di Sain-Denis

Il gotico temperato in Italia La basilica di San Francesco ad Assisi

COMPETENZE CLASSI QUARTE

analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali delle opere d'arte;
fare connessioni tra gli aspetti formali e i significati a cui rimandano;
fare relazioni tra l'opera, il contesto storico in cui è stata prodotta e il contesto in cui viene materialmente fruita.

ABILITA' CLASSI QUARTE

Confrontare gli stili, le strutture e le diverse modalità di realizzazione delle opere dei principali artisti del quattrocento e del cinquecento.

Individuare nelle opere più significative le fonti iconografiche e i significati simbolici di riferimento.

Saper individuare attraverso lo stile l'artista che ha prodotto l'opera.

Riconoscere la differenza tra la forma rinascimentale e quella seicentesca attraverso l'analisi delle opere d'arte.

Riconoscere attraverso le letture scientifiche la relazione con il concetto spaziale del barocco.

Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree culturali evidenziando analogie e differenze.

CONOSCENZE CLASSI QUARTE

La pittura protorinascimentale: Giotto

L'Umanesimo e il Rinascimento

L'arte fiamminga

Il Rinascimento maturo

Il Barocco

PROGRAMMA SPECIFICO CLASSI QUARTE

La storia dell'arte locale sarà approfondita attraverso uscite didattiche sul territorio nel corso del biennio.

La pittura protorinascimentale

la pittura nel tardo medioevo

La tecnica della pittura su tavola

Il rinnovamento della pittura con Giotto La Cappella degli Scrovegni e il ciclo degli affreschi nella Basilica di San Francesco di Assisi

La tecnica dell'affresco

L'Umanesimo e il Rinascimento:

Il primo Rinascimento

introduzione e caratteri fondamentali

Il concorso del 1401 per la seconda porta del Battistero di San Giovanni a Firenze, le formelle di Lorenzo Ghiberti e Filippo Brunelleschi

Filippo Brunelleschi e l'invenzione della prospettiva

Brunelleschi La cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze

La pittura di Masaccio La Trinità e la Cappella Brancacci

Il rinnovamento della scultura con Donatello David e Monumento equestre a Erasmo da Narni, la tecnica: l'invenzione dello stacciato

Il primo Rinascimento:

Il nuovo linguaggio delle signorie rinascimentali

Il linguaggio delle signorie rinascimentali: caratteri generali

Sandro Botticelli a Firenze La nascita di Venere e La Primavera

Piero della Francesca a Urbino La sacra conversazione

Il Rinascimento fiammingo

la perfezione del dettaglio di Jan Van Eyck Ritratto dei coniugi Arnolfini

la tecnica della pittura a olio

Il Rinascimento maturo

Leonardo Da Vinci: stile e principali caratteristiche, analisi delle opere La vergine delle Rocce, La Gioconda e L'ultima cena

Michelangelo: stile e principali caratteristiche, la scultura La pietà e David, la pittura La Cappella Sistina

Raffaello: stile e principali caratteristiche, La scuola di Atene

Il Barocco

l'arte della controriforma e le indicazioni del Concilio di Trento, Luca Cambiasio "Natività"

Il naturalismo di Caravaggio nelle opere La canestra di frutta, la Cappella Contarelli e La morte della Vergine

Il barocco maturo nell'opera di Gian Lorenzo Bernini, la scultura David, Apollo e Dafne, la Cappella Cornaro e l'architettura Piazza San Pietro

Storia dell'arte locale:

il Rinascimento in Trentino

L'opera cinquecentesca di Simone Il Baschenis La danza macabra della Chiesa di San Vigilio a Pinzolo

COMPETENZE SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO QUINTO ANNO

COMPETENZE CLASSI QUINTE

usare un linguaggio appropriato e specifico nei confronti della disciplina,
saper leggere un'opera pittorica, scultorea e architettonica secondo indicazioni metodologiche fornite dal docente;

deve conoscere i musei, gli edifici storici e l'ambiente nel loro contesto storico;

essere in grado di utilizzare gli strumenti didattici per collocare le opere e gli artisti nel novecento;

individuare attraverso lo stile l'artista che ha prodotto l'opera;

inoltre alla fine del ciclo di studi dovrà essere in grado di utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole dell'arte e del patrimonio storico artistico, ambientale.

ABILITA' CLASSI QUINTE

Utilizzare le conoscenze storiche per contestualizzare lo stile neoclassico con riferimenti al concetto di bello.

Utilizzare alcune opere realistiche per ricavare informazioni sul contesto storico e sociale.

Riconoscere la tecnica propria della pittura impressionista e metterla a confronto la pittura accademica e quella dei macchiaioli.

Individuare e riconoscere i materiali, le tecniche e le forme espressive utilizzate nelle avanguardie storiche.

Utilizzare strumenti didattici, ad esempio schede e o tabelle, per collocare le opere e gli artisti dai primi anni del novecento

CONOSCENZE CLASSI QUINTE

Neoclassicismo

Romanticismo

Realismo

La pittura italiana dei Macchiaioli

Impressionismo

Il Post-Impressionismo

Le Avanguardie Storiche del primo novecento

L'arte informale ed Espressionismo astratto

PROGRAMMA SPECIFICO CLASSI QUINTE

La storia dell'arte locale sarà approfondita attraverso uscite didattiche sul territorio nel corso del biennio.

Il Neoclassicismo- introduzione e caratteri principali

Il rinnovamento della pittura con Jacques-Louis David Il giuramento degli Orazi e La morte di Marat Antonio Canova e la scultura neoclassica nelle opere le Grazie, Amore e Psiche che si abbracciano

Tra Neoclassicismo e Romanticismo - l'opera di Goya in Spagna La maya Desnuda e Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio

Romanticismo

Introduzione e caratteri generali

Il Romanticismo in Francia nell'opera di Theodore Gericault La Zattera della Medusa ed Eugene Delacroix La Libertà che guida il popolo

Il Romanticismo in Italia con Francesco Hayez nell'opera Il bacio

Il Romanticismo in Germania con Caspar David Friedrich nel Viandante sul mare di nebbia

Il Romanticismo in Inghilterra con Turner L'incendio alla Camera dei Lord e dei Comuni

Il Realismo in Francia - la rivoluzione del Realismo nell'opera di Gustave Courbet Gli spaccapietre, Eduard Manet Colazione sull'erba

Il Realismo in Italia

Il fenomeno dei macchiaioli in Italia, l'opera di Giovanni Fattori In vedetta, La rotonda dei bagni Palmieri

Influenze sull'arte e tendenze della seconda metà dell'Ottocento

l'invenzione della fotografia: Joseph Nicéphore Niépce, Veduta dalla sua finestra di Le Gras

La moda del giapponismo: Katsushika Hokusai, La grande onda di Kanagawa

L'Impressionismo

tra Realismo e Impressionismo, l'opera di Edouard Manet analisi di Olympia e Colazione sull'erba

Impressionismo: caratteri generali e introduzione

L'importanza della luce per Claude Monet in Impressione, sole levante e la serie dedicata alla Cattedrale di Rouen

L'opera di Edgar Degas, analisi de La classe di danza

Post-impressionismo

introduzione caratteri generali e principali tendenze

La pittura di Vincent Van Gogh: dagli esordi dei Mangiatori di patate e alle ultime opere Notte Stellata

Il Divisionismo italiano

Giuseppe Pelizza da Volpedo Il quarto stato

Le Avanguardie Storiche

l'Espressionismo: introduzione e caratteri generali il precursore Edwar Munch L'urlo e i Fauves in Francia La danza di Matisse

Il Cubismo di Pablo Picasso Le demoiselles d'Auvignon e Guernica

Il Futurismo in Italia: introduzione e caratteri generali del movimento, analisi delle opere La città che sale di Umberto Boccioni e Dinamismo di un cane al guinzaglio di Giacomo Balla, il secondo futurismo con Fortunato Depero a Rovereto

Il Dadaismo: caratteri generali, l'opera di Marcel Duchamp, "Gioconda con i baffi" Fontana, "Concetto spaziale"

Il Surrealismo: caratteri generali e l'opera di Renè Magritte, La condizione umana II

Il secondo dopoguerra

L'Espressionismo astratto di Jackson Pollock, "Pali blu N° 11"

L'arte informale in Italia

INDICAZIONI METODOLOGICHE

Lo studio della Storia dell'Arte nel corso del secondo biennio e del quinto anno è organizzato in moduli e unità suddividendo i contenuti in nuclei tematici privilegiando il più possibile un approccio di tipo pluridisciplinare che favorisca non solo un'analisi critica dell'opera d'arte, ma anche la conoscenza del contesto e dei legami tra le diverse discipline del sapere.

Il docente, in base anche alla propria esperienza e conoscenza della classe, utilizza diverse metodologie didattiche tra le quali la lezione frontale, la lezione interattiva e laboratoriale, eventualmente anche attraverso attività di codocenza.

In particolare si desidera favorire il coinvolgimento attivo dello studente, stimolandone l'interesse verso la disciplina.

Per l'approfondimento dei contenuti ci si avvale anche di strumenti digitali sia per incentivare ulteriormente il ruolo attivo del discente e favorire l'inclusività.

Ogni classe si contraddistingue in base a modalità, tempi e livelli di apprendimento e motivazione differenti, pertanto i programmi verranno svolti adattandoli alle esigenze di ciascun gruppo classe.