

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Paolina Secco Suardo"
Liceo delle Scienze Umane –Liceo Musicale

PROGRAMMAZIONE DI AREA DI STORIA DELL'ARTE

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

LICEO SCIENZE UMANE

LE RAGIONI DELLA DISCIPLINA

Oggi viviamo in una fitta trama di immagini, i linguaggi iconici non sono considerati come semplici manifestazioni di sentimenti o desideri, bensì posti come processi che debbono coinvolgere il pubblico a livello senso-percettivo, affettivo, cognitivo, intellettuale e sociale. La Storia dell'Arte, nei corsi proposti nel nostro Istituto, mira ad affrontare con l'educazione all'immagine, una serie di questioni di natura epistemologica e di problemi legati ai meccanismi della visione e della rappresentazione per fornire agli studenti gli strumenti di competenza comunicativa, nell'ambito della visualità, per sviluppare ed arricchire le tecniche di lettura dei messaggi visivi.

La storia dell'arte concepita come studio delle attività umane nelle varie epoche consente agli studenti di pervenire alla conoscenza di quelle peculiarità socio-culturali e politico-religiose del passato e di conoscere meglio il proprio presente. La contestualizzazione dell'opera d'arte, l'analisi dei suoi valori formali, estetici e concettuali consente di instaurare ampi e significativi raccordi interdisciplinari.

La materia acquista così dei ruoli impegnativi e complessi poggiando su un ampio supporto culturale con una precisa base teorica che attua il superamento della contrapposizione tra forma mentis estetica e forma mentis storico-scientifica, mostrando, invece, la complementarietà di questi aspetti.

FINALITÀ

- La valorizzazione delle capacità espressive dell'alunno. I percorsi formativi che indicheremo tendono a stimolare nell'alunno processi legati a forme di comunicazione verbale e non verbale, permettendogli di verificare le proprie capacità e competenze.
- La formazione di una mentalità critica dell'alunno, basata sulla conoscenza e sulla capacità di lettura delle opere d'arte e dei movimenti artistici, anche sapendo collegare la nostra disciplina con quelle storiche e umanistiche.
- Lo sviluppo di capacità percettive nei confronti degli aspetti visivi della realtà e dell'ambiente.
- L'educazione ad un atteggiamento critico nei confronti delle diverse forme di comunicazione visiva
- L'interesse verso il patrimonio artistico, da quello locale a quello sovranazionale, e la consapevolezza del suo valore estetico, storico, sociale.
- La capacità di cogliere le relazioni tra espressioni artistiche di diverse aree culturali enucleando analogie, differenze, interdipendenze.
- La consapevolezza che l'ambiente è anche il risultato dell'attività estetica dell'uomo.

OBIETTIVI FORMATIVI

- Educare all'immagine come attività diretta per il conseguimento della competenza espressiva e comunicativa.
- Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura, i significati e i complessi valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte.
- 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 quella del passato.
- Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della vita.
- Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree culturali enucleando analogie, differenze, interdipendenze.
- Incrementare la capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come nell'opera d'arte confluiscono emblematicamente aspetti e componenti di diversi campi del sapere (umanistico)

OBIETTIVI MINIMI IRRINUNCIABILI

Secondo Biennio

- Conoscere e utilizzare in modo corretto la terminologia dell'ambito disciplinare;
- Sapere riconoscere e descrivere le caratteristiche tecniche e strutturali di un'opera individuandone i significati;
- Saper individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma, si esprime l'opera d'arte.
- Progressiva e costante acquisizione critica dei linguaggi iconici in funzione di una capacità di espressione e di comunicazione consapevole ed efficace;
- Maturare le abilità nel saper individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma, si esprime l'opera d'arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, allo stile e alle tipologie;
- Sviluppare le capacità di collegamento interdisciplinare

Quinto Anno

- Analizzare l'opera d'arte mediante i suoi elementi strutturali-compositivi
- Saper mettere in relazione un testo visivo con il quadro storico e culturale.
- Potenziare le capacità di collegamento interdisciplinare
- Saper riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni, modi di rappresentazione e di organizzazione spaziale;
- Riconoscere linguaggi espressivi e saperli descrivere;
- Esporre concetti e contenuti con l'uso di un lessico adeguato e specifico.

OBIETTIVI DISCIPLINARI

Premessa

In tutto il Secondo Biennio e il Quinto anno, lo studio delle diverse forme creative e comunicative (dall'arte figurativa all'architettura, alle espressioni in cui è più labile il confine tra i generi, quali quelle contemporanee) fornisce strumenti di lettura, di conoscenza e di interpretazione dell'espressione dell'uomo, di conseguenza la sua visione della realtà. A tale scopo, l'analisi deve

comprendere anche *l'ambito iconografico e iconologico*, connessi alle motivazioni comunicative dell'artista.

Obiettivi comuni al Secondo Biennio e al Quinto anno:

Aspetti culturali e fisiologici della visione. Studio della Storia dell'Arte

CONOSCENZE	COMPETENZE DISCIPLINARI	CAPACITÀ
<p>1. Conoscere le strutture del linguaggio visuale (punto, linea, superficie, colore, luce, volume, spazio, composizione).</p> <p>2. Conoscere le diverse funzioni dei messaggi visivi (persuasiva, informativa, simbolica, ecc).</p> <p>a. Conoscere la terminologia specifica della disciplina.</p> <p>b. Conoscere i riferimenti storico-culturali dell'età che si analizza.</p> <p>c. Conoscere in termini generali i caratteri stilistici ovvero i principali caratteri formali e tematici delle opere artistiche (architettura, arti figurative, artigianato, ecc).</p> <p>d. Conoscere le specificità formali e stilistiche dei principali interpreti del periodo storico-artistico analizzato.</p> <p>e. Conoscere le tecniche costruttive e i materiali maggiormente utilizzati nell'età storica o nell'opera che si analizza.</p>	<p>1. Identificare i modi della raffigurazione (elementi ricorrenti, strutture compositive, usi convenzionali degli elementi visuali, regole stilistiche).</p> <p>2. Analizzare le strutture del linguaggio visuale.</p> <p>a. Utilizzare correttamente la terminologia specifica.</p> <p>b. Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l'opera d'arte.</p> <p>c. Saper riconoscere gli elementi strutturali e formali delle opere appartenenti al periodo ed alla forma d'arte studiata.</p> <p>d. Saper descrivere in modo schematico l'opera analizzata.</p> <p>e. Saper realizzare un quadro sinottico ragionato degli avvenimenti storici e storico-artistici.</p> <p>f. Saper riconoscere le tecniche costruttive e i materiali maggiormente utilizzati nell'età storica o nell'opera che si analizza.</p> <p>g. saper cogliere l'importanza del linguaggio non verbale nelle varie forme.</p>	<p>1. Rielaborare le regole acquisite e le conoscenze nell'ambito del processo della visione (analisi o produzione di nuovi testi visivi).</p> <p>a. Analizzare l'opera d'arte mediante i suoi elementi strutturali-compositivi, utilizzando le conoscenze degli elementi del linguaggio visuale.</p> <p>b. Confrontare temi e valenze espressive tra opere di periodi diversi.</p> <p>c. Mettere in relazione un testo visivo con il quadro storico e culturale.</p> <p>d. Maturare, potenziare e sviluppare le capacità di collegamento interdisciplinare (con ambiti scientifico, tecnologico, letterario, ecc).</p>

COMPETENZA TRASVERSALI

- Individuare la relazione tra più ambiti culturali dello stesso periodo storico nelle varie discipline;
- Comprendere le caratteristiche di un periodo storico, dalla sua produzione artistica ed essere in grado di compiere il percorso inverso;

- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l'opera d'arte.

➤ COMPETENZA DI CITTADINANZA

- Comprendere il fine ultimo di un messaggio visivo;
- Leggere criticamente i messaggi visivi contemporanei;
- Sviluppare la convinzione che il sapere è unico;
- Educare al rispetto del patrimonio artistico;
- Educare alla ricerca del bello.

Le competenze sopra indicate saranno raggiunte entro la fine del corso di studi, con dei traguardi intermedi al secondo biennio e quinto anno.

METODOLOGIA

Secondo Biennio

- Avviare al metodo della ricerca di materiale documentario, alla comprensione e lettura di immagini.
- Organizzare le lezioni in unità didattiche chiare e spiegarne sinteticamente le finalità
- Presentare agli alunni un decalogo utile ad acquisire la capacità di prendere appunti, attraverso schemi, mappe o griglie.
- Privilegiare nell'attività didattica il metodo induttivo.
- Proporre sia lezioni frontali che aperte e partecipate.
- Mostrare in tutti gli stadi dell'attività didattica, da quelli propositivi a quelli valutativi, piena disponibilità verso l'alunno al fine di una produttiva crescita scolastica.
- Adeguare la didattica alle varie necessità e integrarla dell'esperienza personale.
- Fare attenzione alla terminologia specifica della disciplina.
- Controllare il lavoro svolto mediante discussioni guidate con la classe
- Interrogare gli studenti anche con discussioni brevi
- Utilizzare, per quanto possibile, i sussidi didattici e multimediali
- Mettere gli alunni in condizione di individuare i loro errori, e far suggerire da loro stessi o dai compagni le correzioni

Quinto Anno

- Potenziare gli obiettivi specifici programmati durante il biennio precedente.
- Consolidare la capacità di collegamenti interdisciplinari.
- Promuovere maggiore autonomia e capacità critiche.

STRUMENTI

- Uso del testo scolastico e di altri testi, di audiovisivi e nuove tecnologie informatiche.
- Visite didattiche.
- Gruppi di studio al fine di approfondire i contenuti proposti.

VALUTAZIONE

Le verifiche, sia quelle orali sia quelle scritte, saranno collegate ai percorsi didattici tematici indicati nella presente programmazione d'area disciplinare.

Ogni prova sarà finalizzata a verificare l'acquisizione delle conoscenze e capacità prefissate in itinere. Gli obiettivi da raggiungere devono essere chiari allo studente e i criteri di valutazione dovranno essere chiaramente esplicitati alla classe.

Le prove scritte saranno compilate sulla base delle tipologie di prove previste negli Esami di Stato (breve trattazione, domande a risposte singole, domande a risposte multiple, a completamento di testi o schemi, ecc.)

La disciplina prevede la tipologia di verifica orale: dovranno pertanto essere effettuate almeno due verifiche nel primo quadrimestre (di cui almeno una orale) e almeno due nel secondo quadrimestre (di cui almeno una orale). Per quanto riguarda la valutazione si terrà conto, oltre che del grado di preparazione, delle capacità espositive e rielaborative, dell'impegno nello studio, della partecipazione e dell'interesse per le attività didattiche. I docenti adotteranno la griglia di valutazione presente nel POF.

RECUPERO E APPROFONDIMENTO

Il recupero si svolgerà in itinere e/o quando si accerteranno le carenze linguistico-espressive. Si diversificherà l'andamento programmato del singolo o di gruppi di studenti per raggiungere gli obiettivi minimi irrinunciabili e contemporaneamente sarà data la possibilità di approfondimento ad alunni particolarmente motivati.

ALL'INTERNO DEGLI ARGOMENTI SOTTO ELENCATI
OGNI DOCENTE SCEGLIERÀ IL PERCORSO DA SVOLGERE
IN FUNZIONE ALLE CLASSI ED AI TEMPI A DISPOSIZIONE

UNITA' DIDATTICHE CLASSI TERZE (Scienze Umane)

La preistoria. Dal Paleolitico al Neolitico

- Costruzioni megalitiche, sistema trilitico
- Concetti di storia e preistoria

Le civiltà del Vicino Oriente, Architetture monumentali.

- Sumeri, Babilonesi, Assiri.
- Egizi, Piramidi e Templi. Rappresentazioni della figura umana.

Le civiltà di un mare fecondo, l'Egeo: Creta e Micene

- Creta e le città palazzo.
- Micenei le città fortezza le tombe a tholos.

La civiltà occidentale, arte nella Grecia.

- Il periodo di formazione: nascita delle polis
- L'età arcaica (VII – VI sec.a.C.)
- Il tempio e le sue tipologie.
- Gli ordini architettonici: dorico, ionico, corinzio.
- La scultura: Kuroi e Korai, il cammino verso l'equilibrio formale.
- Il problema della decorazione del frontone e delle metope.

L'età di Pericle e di Fidia

- Itinerario nella storia: il primato di Atene
- La statuaria prima del *Doriforo*: alla ricerca dell'equilibrio

- L'equilibrio raggiunto: Policleto di Argo
- Opere di Fidia.

L'arte nella crisi della Polis

- Itinerario nella storia
- Il ripiegamento intimista in Prassitele e Skopas
- La conquista assoluta dello spazio di Lisippo
- Alessandro Magno e l'Ellenismo

L'arte in Italia. Gli Etruschi

- Gli Etruschi: arte e religione
- La città.
- L'architettura religiosa
- L'architettura funeraria

L'arte di Roma repubblicana e imperiale.

- Itinerario nella storia
- Tecniche costruttive dei Romani: archi, volte e cupole.
- L'architettura dell'utile.
- I templi.
- Le costruzioni onorarie, quelle per lo svago e per giochi cruenti.
- La casa, le insulae, il palazzo imperiale.
- La scultura: tra arte aulica e arte plebea.

Il Sacro Romano Impero

- Itinerario bella storia
- L'arte paleocristiana
- L'arte a Ravenna

L'arte barbarica

- Itinerario nella storia
- I Longobardi e le arti minori.
- L'Arte Carolingia
- L'Arte Ottoniana.

Il Romanico

- Itinerario nella storia
- Caratteri generali dell'architettura romanica.
L'architettura romanica in Italia.
- La scultura romanica: i luoghi gli artisti e i temi della scultura.
- La pittura romanica: gli affreschi e le croci dipinte.

Il Gotico

- Itinerario nella storia
- Benedetto Antelami
- L'architettura gotica e le sue tecniche costruttive
- La Francia culla della nuova architettura, La Cattedrale di Notre Dame a Parigi
- Il Gotico in Italia tra Duecento e Trecento
- La pittura gotica italiana
- Cattedrali e palazzi
- La scultura gotica in Italia
- La pittura di Giotto.

UNITA' DIDATTICHE CLASSI QUARTE (Scienze Umane)

I SINGOLI DOCENTI SCEGLIERANNO LE OPERE PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA PRODUZIONE DEGLI ARTISTI DI SEGUITO ELENCATI. (vedi piano di lavoro individuale).

QUATTROCENTO_IL PRIMO RINASCIMENTO

- Passaggio nella pittura tra Gotico e primo rinascimento.
- Il primo Rinascimento: Architettura, Pittura e Scultura.
- La prospettiva, le proporzioni, lo studio dell'antico.
- Brunelleschi contesto e opere. Un nuovo spazio architettonico. La prospettiva.
- L'architettura antica, come modello di razionalità organica.
- I problemi tecnici, simbolici.
- Lorenzo Ghiberti: "La formella del Battistero di Firenze".
- Donatello, contesto e opere.
- Lo spazio nella scultura e l'ideale nel quotidiano.
- Masaccio, contesto e opere.
- Lo spazio nella pittura e la nuova dignità dell'uomo.
- Beato Angelico, opera più significativa, la pittura nuova al servizio del messaggio religioso.
- Teoria e pratica della città del Rinascimento. (Leon Battista Alberti)(accenni)
- Piero della Francesca, contesto e opere.
- La pienezza della capacità prospettica. Il disegno.
- Sandro Botticelli, contesto e opere.
- Esaltazione della linea. L'artista mediceo per antonomasia.
- Antonello da Messina, contesto e opere. Quasi un fiammingo.
- Spazialità prospettica italiana, nuova e originale.
- Andrea Mantenga, opere.
- L'antico e l'architettura nella pittura.
- Giovanni Bellini, opere.
- Nascita della pittura veneta. La prospettiva cromatica.
- Giovanni Antonio Amadeo a Bergamo – Cappella Colleoni.

RINASCIMENTO FIAMMINGO. Concetti, caratteristiche stilistiche principali.

CINQUECENTO RINASCIMENTO MATURO. La stagione delle certezze.

- Itinerario nella storia, contesto culturale.
- Donato Bramante, architetto.
- L'illusione prospettica in Santa Maria Presso San Satiro.
- Leonardo da Vinci, contesto e opere. (L'Annunciazione, Madonna con San Giovannino, Bambino e angelo, L'ultima cena, La Gioconda)
- Prospettiva tecnica e innovazione dello spazio in pittura attraverso la "prospettiva dei perimenti"
- Michelangelo Buonarroti, contesto e opere.
- Pittore e scultore. (Il David, Il Tondo Doni, La Cappella Sistina, Il Giudizio Universale, Le Pietà).
- Raffaello, contesto e opere. (Lo sposalizio della Vergine, Ritratti, Le stanze della Segnatura).
- L'ESPERIENZA VENEZIANA: tra luce e colore.
- Giorgione da Castelfranco. Il colore, la pittura tonale, l'enigma.
- Tiziano Vecellio, contesto e opere, giovanili e della maturità. (La Venere di Urbino, Ritratto di Paolo III.)

MANIERISMO. Caratteri generali. Le diverse fasi del manierismo.

SEICENTO.

- Itinerario nella storia, contesto culturale. I caratteri e gli stili del Barocco.
- Annibale Carracci. Tradizione classica e copia dal vero.
- Caravaggio. Formazione, contesto e opere più significative. Realismo e studio della luce.
- Bernini Gian Lorenzo. Architettura e scultura. Il trionfo del Barocco.
- Formazione, contesto e opere più significative.

- Lo spazio rappresentato attraverso grandi impianti scenografici.
- Verso il secolo dei Lumi.

SETTECENTO.

- Itinerario nella storia. Caratteri e stili del settecento. Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese.
- Velasquez, contesto e opere.
- Giambattista Tiepolo: il colore e la fantasia

INIZI OTTOCENTO. NEOCLASSICISMO (*l'argomento può essere trattato in classe quinta, qualora non sia possibile per limiti di tempo a disposizione*)

- Antonio Canova e la bellezza ideale.
- J. L. David. (La morte di Marat, Ritratti a Napoleone.)
- Goya. Inquieto testimone di un'epoca, opere più significative.

UNITA' DIDATTICHE CLASSI QUINTE (Scienze Umane)

I SINGOLI DOCENTI SCEGLIERANNO LE OPERE PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA PRODUZIONE DEGLI ARTISTI DI SEGUITO ELENCATI. (vedi piano di lavoro individuale).

OTTOCENTO

NEOCLASSICISMO

- Itinerario nella storia. Significato etico del Neoclassicismo, forma d'arte illuminista.
- Architettura: La ricerca di un linguaggio universale. La lezione dell'antico
- Scultura: A. Canova l'ideale neoclassico di bellezza.
- Pittura: J.L. David: Giuramento degli Orazi; Morte di Marat.
- Tra Neoclassicismo e Romanticismo la pittura di F.Goya: 3 Maggio 1808.

(*l'argomento sopra descritto viene trattato in classe quinta, se non svolto alla fine della quarta classe*).

ROMANTICISMO

- Itinerario nella storia. I temi dell'arte romantica.
- Caspar David Friedrich, contesto e opere più significative. Romanticismo tedesco.
- Theodore Gericault, contesto e opere più significative. Romanticismo francese.
- Eugène Delacroix, contesto e opere più significative. Romanticismo francese.
- William. Turner, contesto e opere più significative. Romanticismo inglese.
- Francesco Hayez, contesto e opere più significative. Romanticismo italiano.

Architettura: il fenomeno dell'eclittismo. Le opposte teorie sul restauro architettonico.

REALISMO

- Camille Corot e la Scuola di Barbizon
- Gustave Coubert e la rivoluzione del Realismo
- Il fenomeno dei Macchiaioli
- Giovanni Fattori. Silvestro Lega
- La nuova architettura del ferro in Europa

IMPRESSIONISMO

- La stagione dell'Impressionismo
- La fotografia
- Edouard Manet, contesto e opere più significative.
- Claude Monet, contesto e opere più significative.
- Edgar Degas, contesto e opere più significative.
-

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE: alla ricerca di nuove vie

- Paul Gauguin, contesto e opere più significative.
- Vincent Van Gogh, contesto e opere più significative.

- Paul Cézanne, contesto e opere più significative.
- Georges Seurat: il Neoimpressionismo, contesto e opere più significative.
- Divisionismo italiano
- Giovanni Segantini, contesto e opere più significative.

ARTE NOUVEAU

- Verso il crollo degli imperi centrali, i presupposti dell'Art Nouveau.
- Gustav Klimt, contesto e opere più significative.

PRECURSORI DELL'ESPRESSIONISMO

- Edward Munch, contesto e opere più significative.
- Oskar Kokoschka, contesto e opere più significative.

L'INIZIO DELL'ARTE CONTEMPORANEA

- Il Novecento delle Avanguardie storiche

ESPRESSIONISMO

- L'Espressionismo francese: i Fauves e Henri Matisse
- L'Espressionismo tedesco: il gruppo Die Brücke
- Ernst Ludwig Kirchner, contesto e opere più significative.

CUBISMO

- Pablo Picasso, contesto e opere più significative.

FUTURISMO

- Itinerario nella storia. I temi e la stagione italiana del Futurismo.
- Umberto Boccioni, opere più significative.
- Antonio Sant'Elia, opere più significative.
- Giacomo Balla, opere più significative.

DADAISMO

- Arte e provocazione.
- Marcell Duchamp, opere più significative.
-

SURREALISMO

- L'arte del sogno, dell'inconscio e del gioco.
- Renè Magritte, opere più significative.
- Salvador Dalí, opere più significative.

ASTRATTISMO.

- Le esperienze dell'astrattismo in Europa, attraverso le poetiche pittoriche.

RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA.

- L'esperienza del Bauhaus.

DOCENTI: Garofalo P., Obiso A., Russello M.P., Sciangula G..

Bergamo, 15 Novembre 2016