

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

PROGETTAZIONE ANNUALE 2019 - 2020 **LICEO SCIENZE UMANE**

STORIA DELL'ARTE

LINEE GENERALI E FINALITÀ

LINEE GENERALI

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 complementarità di questi aspetti.

FINALITÀ

- La valorizzazione delle capacità espressive dell'alunno. I percorsi formativi indicati 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, sapendo collegare la disciplina con le altre materie 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.

Secondo biennio e quinto anno

- **Premessa**

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, e di conseguenza la sua visione della realtà, indagata ed interiorizzata attraverso gli stimoli delle diverse discipline. A tale scopo, l'analisi deve comprendere anche *l'ambito iconografico ed iconologico*, connessi alle motivazioni comunicative dell'artista e del committente.

COMPETENZE DISCIPLINARI SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Avere consapevolezza di sé, degli altri e dell'interdipendenza tra culture, umanità e pianeta
<ul style="list-style-type: none"> - Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l'opera d'arte. - Aiutare 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. - Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree culturali enucleando analogie, differenze, interdipendenze.
Saper usare metodi di apprendimento (metacognizione e creatività)
<ul style="list-style-type: none"> - Educare all'immagine come attività diretta per il conseguimento della competenza espressiva e comunicativa. - Identificare i modi della raffigurazione. - Analizzare le strutture del linguaggio visuale. - Saper riconoscere gli elementi strutturali e formali delle opere appartenenti al periodo ed alla forma d'arte studiata. - Sapere riconoscere e descrivere le caratteristiche tecniche e strutturali di un'opera individuandone i significati.
Individuare problemi, formulare ipotesi, monitorare, verificare e valutare
<ul style="list-style-type: none"> - Saper riconoscere le tecniche costruttive e i materiali maggiormente utilizzati nell'età storica o nell'opera che si analizza. - 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. - Saper riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni,

modi di rappresentazione e di organizzazione spaziale.

Elaborare e rielaborare in maniera personale

- Esporre concetti e contenuti con l'uso di un lessico adeguato e specifico.
- Riconoscere linguaggi espressivi e saperli descrivere.
- Conoscere, individuare e padroneggiare i termini disciplinari.
- Selezionare le informazioni, isolare gli elementi e le espressioni principali della disciplina individuando peculiarità, analogie e differenze e analogie tra opere ed autori.
- Analizzare l'opera d'arte mediante i suoi elementi strutturali-compositivi.

Argomentare in modo coerente al contesto e allo scopo

- Articolare le risposte ai quesiti con coerenza.
- Esporre, spiegare, analizzare le opere artistiche con l'utilizzo dei termini corretti.
- 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).
- Sviluppare le capacità di collegamento interdisciplinare.

Partecipare e sapersi confrontare

- Partecipare alla discussione dialogata per l'analisi di un'opera d'arte.
- Mettere gli alunni in condizione di individuare i loro errori, e far suggerire da loro stessi o dai compagni le correzioni.
- Controllare il lavoro svolto mediante discussioni guidate con la classe.
- Adeguare la didattica alle varie necessità e integrarla all'esperienza personale.

Interconnettere (dati, saperi, concetti)

- Saper realizzare un quadro sinottico ragionato degli avvenimenti storici e storico-artistici.
- Saper cogliere l'importanza del linguaggio non verbale nelle varie forme.
- Conoscere le diverse funzioni dei messaggi visivi (persuasiva, informativa, simbolica, ecc).
- Saper mettere in relazione un testo visivo con il quadro storico e culturale
- Conoscere in termini generali i caratteri stilistici ovvero i principali caratteri formali e tematici delle opere artistiche (architettura, arti figurative, artigianato, ecc).

Progettare e pianificare

- Impostare semplici ricerche in autonomia, selezionando fonti e strumenti idonei.
- Rielaborare le regole acquisite e le conoscenze nell'ambito del processo della visione (analisi o produzione di nuovi testi visivi)
- Analizzare l'opera d'arte mediante i suoi elementi strutturali-compositivi, utilizzando le

conoscenze degli elementi del linguaggio visuale.

- Maturare, potenziare e sviluppare le capacità di collegamento interdisciplinare (con ambiti scientifico, tecnologico, letterario, ecc).

Comunicare efficacemente con un registro linguistico adeguato al contesto e allo scopo

- Utilizzare correttamente la terminologia specifica.

- Saper descrivere in modo schematico l'opera analizzata.

- Saper individuare e descrivere gli elementi strutturali e formali delle opere appartenenti al periodo ed alla forma d'arte studiata.

- Saper realizzare un quadro sinottico ragionato degli avvenimenti storici e storico-artistici

- Saper riconoscere le tecniche costruttive e i materiali maggiormente utilizzati nell'età storica o nell'opera che si analizza.

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

UNITA' DI APPRENDIMENTO CLASSI TERZE (Liceo delle Scienze Umane)

All'interno degli argomenti sotto elencati ogni docente sceglierà il percorso da svolgere in funzione alle classi, ai tempi a disposizione e alle attività interdisciplinari scelti.

- Concetti per la lettura dell'opera d'arte attraverso l'analisi iconografica-iconologica;
- Funzioni comunicative dei messaggi visivi e Regole della percezione visiva;
- Lettura dell'opera d'arte;
- Arte Maggiore: Pittura, scultura, Architettura, ed Arte Minore (materiali e tecniche);

La preistoria:

- Pittura, scultura, e graffiti rupestri.
- Testimonianze di architettura.

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.

L'inizio della civiltà occidentale: la Grecia.

- Il periodo di Formazione: Nascita delle Poleis e arte geometrica. La prima pittura vascolare di tipo geometrico.
- Età Arcaica: la ricerca della forma. Nomenclatura schematica delle parti che compongono il Tempio greco, tipologie templari e correzioni ottiche.
- Gli Ordini Architettonici: Dorico, Ionico, Corinzio.
- L'acropoli di Atene: Tempio di Athena Nike, Partenone.
- Scultura a cera Persa; Scultura Arcaica Kuroi e Korai: Dorica, Attica, Ionica.
- La pittura vascolare: figure nere su fondo rosso, figure rosse su fondo nero.
- Il problema delle decorazioni frontonali e delle Metope dell'acropoli di Atene;
- Periodo Classico, l'inizio del periodo classico attraverso il periodo Severo.

- Il Canone di Policleto. Il periodo Ellenistico.
- Periodo Ellenistico, L'arte nella crisi della Polis.
- 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.

- 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 nella 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, la pittura di Giotto.
- Cattedrali e palazzi.
- La scultura gotica in Italia.

UNITA' DI APPRENDIMENTO CLASSI QUARTE (Liceo delle Scienze Umane)

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, contesto e opere: la nuova pittura al servizio del messaggio religioso.
- Teoria della città del Rinascimento.
- Leon Battista Alberti.
- 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.
- 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.

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 perdimenti".
- 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*)

- Significato etico del Neoclassicismo, forma d'arte illuminista.
- Antonio Canova l'ideale neoclassico di bellezza.
- J. L. David. (La morte di Marat, Ritratti a Napoleone.)
- Goya. Inquieto testimone di un'epoca, opere più significative.

UNITA' DI APPRENDIMENTO CLASSI QUINTE (Liceo delle Scienze Umane)

OTTOCENTO

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.
- John Constable, contesto e opere più significative. Romanticismo inglese.
- Francesco Hayez, contesto e opere più significative. Romanticismo italiano.
- Architettura: il fenomeno dell'ecllettismo. 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.
- Artisti più significativi dell'impressionismo.

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE: alla ricerca di nuove vie

- Paul Gauguin, contesto e opere più significative.
- Vincent Van Gogh, contesto e opere più significative.
- Toulouse Lautrec, 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.
- Joan Mirò, opere più significative.
- Renè Magritte, opere più significative.
- Salvador Dalì, opere più significative.

ASTRATTISMO.

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

L'ARTE TRA LE DUE GUERRE E NEL DOPOGUERRA.

RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA.

- L'esperienza del Bauhaus.
- Il razionalismo in Europa e in America.
- L'architettura fascista.

METAFISICA

- De Chirico, opere più significative.
- Savino, opere più significative.

ULTIME TENDENZE DELL'ARTE CONTEMPORANEA

- L'arte informale.
- La Pop-Art.
- L'arte concettuale.
- L'architettura degli anni Cinquanta e Sessanta.
- Bruno Munari.
- Nascita del design in Italia.
- Tendenze dell'arte contemporanea.

Indicazioni metodologiche

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, 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.
- Flipped classroom.
- Brainstorming.
- Cooperative learning

Quinto Anno

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

- Flipped classroom.
- Brainstorming.
- Cooperative learning.

Valutazione

Le verifiche 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.

Strumenti di verifica e loro scansione

Si dovranno effettuare almeno due verifiche nel primo quadrimestre e almeno due nel secondo quadrimestre. Agli studenti che presentano incertezze, fragilità o fatica all'apprendimento, il congruo numero di verifiche, si attesta almeno su tre prove per periodo. 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 PTOF.

DOCENTI: Colacino S., Obiso A., Radaelli B., Russello M.P., Sciangula G..

Bergamo, 12 Novembre 2019