

Liceo scientifico statale “Leon Battista Alberti” Cagliari

Disciplina: disegno e storia dell'arte **Classe:** 5B

Docente: Manuela Lai **Anno scolastico:** 2021/2022

Libro di testo: Storia dell'Arte: Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell'Arte Vol.4 e Vol.5 Zanichelli

Contenuti disciplinari

IL NEOCLASSICISMO	<p>Il tempo del bello in Italia e le scoperte archeologiche; l'affermarsi del pensiero illuminista; la “nobile semplicità e tranquillità delle forme” e l'identificazione dell'ideale estetico con l'ideale etico. I principi, le teorie e lo stile (A. Canova, J.L. David).</p> <ul style="list-style-type: none">- David, <i>Marat assassinato</i> (iconografia)- David, <i>Il giuramento degli Orazi</i>- Canova, <i>Amore e Psiche</i>- Canova, <i>Le Grazie</i>
LE INQUIETUDINI PREROMANTICHE E ROMANTICISMO	<p>Neoclassicismo vs Romanticismo. La bellezza senza tempo; l'arte della poesia; tra il sogno e la veglia; illuministi visionari. Dalla razionalità neoclassica delle certezze e del sapere, all'inquietudine e alla sensibilità. Il caso Goya. Il nuovo linguaggio espressivo e le nuove categorie estetiche (il pittoresco e il sublime); la rivalutazione delle passioni e dei sentimenti; la riscoperta del medioevo. Romanticismo tedesco, inglese, francese e italiano (C. D. Friedrich, J. Constable, J. M. W. Turner, T. Géricault, E. Delacroix, F. Hayez).</p> <ul style="list-style-type: none">- Goya, <i>3 maggio 1808</i> (Le fucilazioni)- Füssli, <i>L'incubo</i> (The Nightmare)- Friedrich, <i>Viandante sul mare di nebbia</i>- Friedrich, <i>Monaco in riva al mare</i>- Gericault, <i>La zattera della Medusa</i>- Turner, <i>Pioggia, vapore e velocità</i>- Turner, <i>Eruzione del Vesuvio</i>

IL REALISMO	<p>Arte come denuncia e arte come evasione; il socialismo e il positivismo come parametri di una nuova poetica; lo scandalo della realtà.</p> <p>- Daumier, <i>Il vagone di terza classe</i></p>
L'IMPRESSIONISMO	<p>Le ripercussioni dello sviluppo industriale in campo artistico; le esposizioni universali; la pittura <i>en plein air</i> e la ricerca degli impressionisti sull'uso dei colori puri; un nuovo rapporto tra la percezione della realtà e la pittura, mediata dall'azione soggettiva del vedere. Rivoluzioni tecniche e soggetti urbani.</p> <p>L'industrializzazione e la ricerca scientifica; il proliferare di nuovi materiali da costruzione e la nascita della scienza delle costruzioni. (É. Manet, E. Degas, C. Monet, P. A. Renoir).</p> <p>- Degas, <i>Le stiratrici</i> - Degas, <i>Assenzio</i> - Renoir, <i>Ballo al Moulin de la Galette</i> - Torre Eiffel, Crystal Palace e grandi esposizioni universali</p>
OLTRE L'IMPRESSIONISMO	<p>Le premesse rivoluzionarie racchiuse nelle figure-chiave dei pittori di <i>fin de siècle</i> e il superamento del mero dato fenomenico. La percezione della realtà e la critica all'Impressionismo come mera percezione ottica.</p> <p>Le radici del Cubismo e dell'Espressionismo (P. Cézanne, V. Van Gogh, Munch).</p> <p>- Cézanne, <i>Donna con caffettiera</i> - Van Gogh, <i>Mangiatori di patate</i> - Munch, <i>Sera sul viale Karl Johan</i></p>
LE GRANDI TRASFORMAZIONI	<p>Caratteri fondamentali della cultura del XX secolo; la comunicazione, la psicologia, il relativismo. Il concetto di avanguardia storica.</p> <p>La rappresentazione della guerra (David, Goya, Picasso, avanguardie storiche).</p> <p>- Picasso, <i>Guernica</i></p> <p>Documentari: <i>Hitler contro Picasso e gli altri</i>. L'ossessione nazista per l'arte</p>

L'ESPRESSIONISMO IN EUROPA	Quadri fuori dalle cornici. Il passaggio dall'Impressionismo. Fauves, Die Brücke, Der Blaue Reiter (caratteri generali).
IL CUBISMO	Maestri del rinnovamento. La decostruzione della prospettiva, il tempo e la percezione (P. Picasso). - Picasso, <i>Les demoiselles d'Avignon</i> - Picasso, <i>Ma Jolie</i>
IL FUTURISMO	Il detonatore della Belle Époque. La rottura con il passato, i manifesti, la modernità e la velocità. La città futurista in cantiere. - Balla, <i>Lampada ad arco</i> - Boccioni, <i>Forme uniche della continuità nello spazio</i>
IL DADAISMO	Essere moderni significa dire di no. Dadaismo e vita al ritmo di da da da. Il Cabaret Voltaire. La poetica del caso. - <i>Erste Internationale Dada Messe - Berlin 1920</i> - Duchamp, <i>Fontana</i> Documentari: <i>Viva DADA</i>
IL SURREALISMO	Il tema del sogno e dell'inconscio. La ricerca della surrealtà. Liberare la mente dai freni inibitori, razionali e morali per vagare secondo libere associazioni di immagini e di idee. - Magritte, <i>Il tradimento delle immagini</i> (Ceci n'est pas une pipe) - Dalì, <i>La persistenza della memoria</i> , - Dalì, <i>Venere di Milo a cassetti</i>
EDUCAZIONE CIVICA	
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale	Distruzione, tutela e salvaguardia del patrimonio culturale durante i conflitti armati Analisi degli obiettivi militari; comprendere le motivazioni dell'attacco strategico nell'ottica del tentativo di annullare l'identità e la memoria storica del nemico, di cui il patrimonio culturale costituisce viva testimonianza. Dibattiti tematici; ricerche e approfondimenti individuali

COMPETENZE

- Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico contesto storico, geografico e ambientale.
- Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un'opera d'arte antica, moderna, contemporanea analizzate 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 e ai destinatari.
- Utilizzare le tecniche e i metodi della rappresentazione grafico-geometrica e multimediale come linguaggio e strumento per la progettazione di oggetti e forme, per analizzare opere d'arte, per leggere lo spazio e l'ambiente naturale ed artificiale.
- Studiare e capire le opere architettoniche per poterle apprezzare criticamente, saperne riconoscere i materiali e le tecniche, distinguere gli elementi compositivi e riconoscerne i caratteri stilistici essenziali.
- Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio dell'arte e delle tecniche di rappresentazione grafica.
- Conoscere i Beni culturali e ambientali, comprese le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, culturale ed ambientale italiano, a partire dal proprio territorio.

ABILITÀ

- Utilizzare le conoscenze storiche per contestualizzare lo stile Neoclassico con riferimenti al concetto del bello.
- Comprendere la differenza tra manufatto e produzione in serie. - Individuare nella lettura di opere d'arte prodotte da artisti romantici riferimenti simbolici riconducibili al Naturalismo e al simbolismo.
- Utilizzare alcune opere realistiche per ricavare informazioni sul contesto storico e sociale. - Riconoscere la tecnica propria della pittura impressionista e metterla a confronto con la pittura accademica e quella.
- Riconoscere i diversi materiali con cui sono costruiti gli edifici contemporanei e metterli a confronto con quelli dell'Ottocento.
- Individuare e riconoscere le tecniche e le forme espressive dei diversi gruppi delle avanguardie. - Utilizzare diversi strumenti per collocare le opere e gli artisti dai primi del Novecento alla seconda guerra mondiale.
- Correlare lo sviluppo del design alla ricerca dei materiali, agli aspetti estetici e alle funzioni. - Produrre testi critici e saggi brevi su argomenti di storia dell'arte, partendo dall'analisi di testi ed opere d'arte.