

Storia dell'arte

Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane

	2° biennio		5° anno
	III	IV	V
<i>Storia dell'arte</i>	66	66	66

Premessa generale

La disciplina di “Disegno e Storia dell’arte” è finalizzata al termine del quinquennio come indicato nel PECUP a fornire allo studente del liceo (Classico, Linguistico, Scienze Umane) un insieme di conoscenze ed abilità che lo mettano in grado di:

- inquadrare le opere d’arte nel contesto storico e 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;
- analizzare ed interpretare criticamente le opere d’arte applicando nella lettura diverse metodologie 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 a 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.

COMPETENZE (riferite al secondo biennio e al quinto anno)

- 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 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.
- 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.

Secondo biennio

PROFILO IN USCITA SECONDO BIENNIO

Lo studente alla fine del secondo biennio dovrà essere in grado di:

- 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.

È importante portare lo studente ad osservare e descrivere attentamente ciò che è rappresentato nell'opera e a riflettere ponendosi delle domande sui significati che essa esprime. L'insegnante dovrà tener conto che un'opera d'arte può essere indagata da un lato come documento culturale ed artistico, e va esaminata quindi come fonte per ricavare informazioni storiche e culturali, mentre dall'altro lato può essere indagata da un punto di vista "espressivo e comunicativo".

Abilità III anno	Conoscenze
• 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	• Conoscenza degli elementi fondamentali del linguaggio della comunicazione visuale e dell'arte per capire opere di pittura, scultura e architettura. • Conoscenza per grandi linee dell'arte preistorica e delle civiltà mesopotamiche ed egizie. • L'arte del mediterraneo orientale: i greci (in particolare le tipologie del tempio greco, il teatro greco, la rappresentazione dell'uomo attraverso la statuaria, tra mito e realtà, il

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 romana e gotica europea, e collocandola nel contesto storico, ambientale, sociale economico, fare collegamenti con la realtà contemporanea.	concetto di Polis e l'urbanistica greca). • L'arte etrusca e romana: le infrastrutture, il tempio, l'edificio di uso abitativo e i monumenti celebrativi; i caratteri costruttivi e le tecniche pittoriche; il mosaico. • Il paleocristiano a Roma: la basilica e il valore simbolico delle immagini nell'arte cristiana. • L'arte del V al VII sec. da Milano a Ravenna e Costantinopoli; le influenze orientali nell'arte bizantina. • La produzione artistica presso i Longobardi, i Carolingi, gli Ottoni, il regno di Carlo Magno. • L'arte romanica: analisi della tecnica costruttiva, il cantiere, i materiali, gli stili utilizzati nelle chiese e nelle cattedrali. • Il gotico d'oltralpe, le strutture architettoniche della cattedrale, la scultura e le vetrate. La funzione della forma, la simbologia della luce e delle immagini. L'arte urbana: i cantieri e gli artisti maestri attivi tra il Duecento e il Trecento.

Abilità IV anno	Conoscenze
• Confrontare gli stili, le strutture e le diverse modalità di realizzazione delle opere dei principali artisti del '400 e del '500. • 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. • Utilizzare le conoscenze storiche per contestualizzare lo stile neoclassico con	• L'umanesimo l'arte e gli artisti del '400. • Il recupero dall'antico e la rappresentazione del mondo reale attraverso la prospettiva. • L'influenza delle teorie neoplatoniche nell'arte. • Uno sguardo all'Europa: la pittura fiamminga e l'uso della tecnica della pittura ad olio. • Rinascimento maturo: le corti italiane, la nuova committenza e la Roma dei papi; le opere e gli artisti interpreti del rinascimento maturo. • Conoscenza del ritratto come genere di indagine psicologica e di rappresentazione del potere. • La grande stagione dell'arte veneziana: dal rinascimento ai protagonisti del manierismo. • La ricerca nel campo dell'architettura e recupero delle forme e degli stili del mondo classico. • Il Barocco. • La teatralità del '600: il naturalismo e il classicismo nella pittura del seicento. • Il rococò e le grandi Regge dell'assolutismo.

riferimenti al concetto del bello.	• L'arredo barocco e barocchetto. • La pittura di genere: capriccio, veduta, ritratto. • Conoscenza dei generi: il paesaggio e la natura morta. • Il neoclassicismo e il romanticismo. • L'architettura neoclassica, caratteri e stile. • La funzione sociale dell'architettura, la pittura e il recupero della statutoria classica.

Quinto anno

PROFILO IN USCITA QUINTO ANNO

Alla conclusione del quinto anno lo studente deve essere in grado di:

- usare un linguaggio appropriato e specifico nei confronti della disciplina,
- leggere un'opera pittorica, scultorea e architettonica secondo indicazioni metodologiche fornite dal docente;
- conoscere i musei, gli edifici storici e l'ambiente nel loro contesto storico;
- utilizzare gli strumenti didattici per collocare le opere e gli artisti nel novecento;
- individuare attraverso lo stile l'artista che ha prodotto l'opera;
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole dell'arte e del patrimonio storico artistico, ambientale

Abilità IV anno	Conoscenze
• Riconoscere la differenza tra manufatto e produzione in serie. • 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. • Riconoscere i diversi materiali con cui sono costruiti gli edifici contemporanei e saperli metterli a confronto con quelli dell'ottocento. • 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 al secondo dopo guerra. • Analizzare nelle opere della Pop art americana gli oggetti, le immagini simboliche riferite alla società consumistica.	• La rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le tecniche costruttive, sviluppo della città e le grandi ristrutturazioni urbanistiche. • Il romanticismo europeo: l'artista e la nuova committenza borghese. • Il neogotico e il giardino romantico. • Il realismo, naturalismo e verismo nella letteratura e nell'arte. • La pittura italiana dei Macchiaioli • La grande stagione dell'impressionismo; la pittura en plain air; rapporto con la fotografia; gli artisti e le opere. • Il novecento: le grandi trasformazioni urbanistiche europee e l'uso dei nuovi materiali in architettura. • L'art nouveau. • Le principali Avanguardie storiche del primo novecento dalla prima guerra mondiale alla seconda guerra mondiale: analisi delle principali tecniche e dei materiali utilizzati.

• Correlare l'uso degli strumenti informatici alla comprensione del sistema multimediale delle arti.	• Lo sviluppo della fotografia e della cinematografia. • L'architettura razionalista nel contesto storico dei grandi eventi dell'occidente: i regimi totalitari, la seconda guerra mondiale. • L'arte contemporanea dagli anni '50 ai nostri giorni, vista nel contesto europeo e nord americano, con particolare attenzione ai nuovi materiali, all'architettura, allo sviluppo del design industriale, alle neo avanguardie, al post moderno, all'arte digitale.

Indicazioni metodologiche

Il piano di studio di "Storia dell'arte" qui presentato è da considerarsi prescrittivo per quanto riguarda le competenze che lo studente dovrà raggiungere nei cinque anni del liceo scientifico e flessibile invece per quanto riguarda le conoscenze e le abilità: sarà compito del docente articolare il percorso didattico che dovrà essere organizzato in riferimento agli assi culturali e programmato nell'ambito del consiglio di classe.

Il docente terrà conto, nel progettare i percorsi di apprendimento il percorso dello studente, dell'apporto di altre discipline per favorire nel discente l'apprendimento interdisciplinare, rilevando come nell'opera d'arte confluiscono emblematicamente aspetti e componenti dei diversi campi del sapere, in particolare quelli di storia, letteratura e filosofia, e delle discipline socio economiche.

Queste discipline fondamentali possono contribuire a raggiungere gli obiettivi della formazione civile del cittadino se sono in grado di sviluppare atteggiamenti consapevoli e critici nei confronti dell'arte, dei suoi linguaggi e del patrimonio ambientale.

Per quanto riguarda la storia dell'arte, il docente progetta il percorso didattico, puntando su una programmazione biennale e/o annuale, suddividendo i contenuti in blocchi tematici diacronici e sincronici, affinché lo studente possa orientarsi progressivamente nella lettura delle opere d'arte e del patrimonio dei beni culturali e ambientali, a partire dal proprio territorio e dalle di risorse artistico/culturali.

In particolare è importante:

- cercare ogni occasione possibile per fare lezione sul campo, nei musei, negli edifici storici, nelle piazze, al cinematografo;
- l'uso di mappe concettuali è sempre strumento utile al fine di comprendere il contesto in cui l'opera nasce;
- stimolare gli allievi alla produzione di testi scritti, recensioni di mostre, articoli per riviste, stesure di piccoli saggi con riferimenti iconografici puntuali.

Il docente in base alla propria esperienza e conoscenza della classe utilizzerà secondo la sua strategia didattica lo strumento della lezione frontale, della lezione interattiva e laboratoriale. In particolare andranno valorizzati i metodi basati su una didattica attiva capace di coinvolgere e motivare lo studente rendendolo responsabile e autonomo nelle scelte.

Nel quinto anno è particolarmente importante che lo studente abbia acquisito competenze

di scelta autonoma anche in funzione dell'orientamento del post secondaria, nelle scelte verso l'università e/o il mondo del lavoro.

Ancora è necessario sin dal primo biennio abituare lo studente ad autovalutare le proprie conoscenze, capacità, competenze sia rispetto ai compiti scolastici sia nelle esperienze extrascolastiche fatte fuori dalla scuola (ad esempio in progetti di alternanza scuola lavoro, gite scolastiche, visite a musei e esperienze di letture sul campo di beni culturali e artistici, ecc...).