

Disegno e storia dell'arte

Liceo Scientifico

	Primo biennio		Secondo biennio		Quinto anno
	I	II	III	IV	V
<i>Lingua e letteratura italiana</i>	66	66	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 dei licei scientifici 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;
- saper analizzare ed interpretare criticamente le opere d’arte applicando nella lettura diverse metodologie ed utilizzando il linguaggio specifico dell’arte e della comunicazione visiva;
- comprendere l’importanza della valorizzazione, della difesa del patrimonio artistico culturale ed ambientale, competenza questa fondamentale per la costruzione di un’identità culturale basata sulla cittadinanza attiva responsabile nella salvaguardia, nella tutela e nella conservazione del patrimonio culturale a partire dal proprio ambiente di vita;
- acquisire la padronanza del disegno tecnico/grafico inteso come linguaggio e strumento di lettura e conoscenza che gli permetta di comprendere sistematicamente e storicamente l’ambiente naturale ed urbano in cui vive.

La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali della storia dell’arte e dell’architettura e costituiscono uno strumento fondamentale di progettazione di interventi di conservazione o di modifica dell’ambiente.

La disciplina di disegno e storia dell’arte per il suo impianto epistemologico riferito alla lettura dell’opera d’arte, dei beni culturali e alle conoscenze storico/spaziali si pone come snodo fondamentale tra l’asse dei linguaggi improntato sulla dimensione della comunicazione visuale, l’asse geo-storico-sociale e l’asse matematico-scientifico per quanto riguarda le forme di rappresentazione dello spazio realizzate attraverso il disegno geometrico.

Una disciplina disegno e storia dell’arte fortemente trasversale funzionale a sviluppare una progettazione didattica improntata sull’integrazione dei saperi umanistici e scientifici.

Primo biennio

PROFILO IN USCITA SECONDO BIENNIO

Alla fine del primo biennio lo studente avrà acquisito un insieme di competenze riferite alla disciplina di “Disegno e storia dell’arte” correlandole con le conoscenze e abilità previste nell’asse dei linguaggi, dove è previsto che lo studente - alla fine dell’obbligo di istruzione, a sedici anni - debba essere in grado di saper “utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico” e saper “utilizzare e produrre testi multimediali”. È opportuno avvicinare lo studente alla lettura delle opere d’arte attraverso una selezione di opere significative ricavate da esempi di architetture, di sculture e di pitture riferite ai diversi contesti storici. Per il disegno dovrà essere in grado di:

- individuare in alcune opere d’arte la struttura spaziale, riconoscendo, ad esempio, se un’opera è costruita sull’assonometria o sulla prospettiva;
- leggere una piantina di un monumento ed individuarne l’alzato;
- realizzare alcune tavole utilizzando le proiezioni ortogonali e la prospettiva

COMPETENZE (riferite al quinquennio)

- **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 attrae 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 graficogeometrica 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, distinguerne 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.**

Primo biennio

Disegno

Abilità	Conoscenze
<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il disegno e le tecniche grafiche per la rappresentazione di forme e figure e per l’analisi di architetture. 	<ul style="list-style-type: none"> • I principi basilari delle tecniche di rappresentazione grafica: la geometria descrittiva, le proiezioni ortogonali e l’assonometria.

Storia dell'arte

Abilità	Conoscenze
<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare più metodi per analizzare e leggere opere d'arte, anche attraverso l'uso di sistemi multimediali. • Riconoscere il periodo storico e il luogo in cui è stata prodotta un'opera d'arte. • Individuare i principali caratteri stilistici, l'uso delle tecniche e i materiali impiegati. • Riconoscere gli elementi formali (codici iconici, plastici...), le regole compositive (spazio, proporzioni, ritmo ...) nelle opere d'arte. • Riconoscere gli elementi della struttura, la funzione e il valore d'uso nelle opere di architettura e di scultura. • Individuare, attraverso lo strumento informatico, i luoghi attuali di conservazione della civiltà greca e romana. • Riconoscere la dimensione simbolica delle immagini sacre e profane attraverso l'analisi iconografica e iconologia. • Confrontare le tecniche, le modalità costruttive, gli stili tra le opere (architettura, scultura e pittura) rapportandole ai luoghi e ai periodi storici. • Utilizzare i supporti multimediali e audiovisivi per analizzare le opere d'arte. • Leggere e fruire i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio, riconoscendo i siti archeologici, castelli, chiese, palazzi, musei. • Utilizzare una corretta terminologia per definire l'oggetto artistico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza degli elementi di base fondamentali del linguaggio della comunicazione visuale per capire opere di pittura, scultura e architettura. • L'arte nel bacino del mediterraneo: confronto con le forme artistiche e le funzioni dell'arte egizia, micenea e minoica. • Studio del ruolo dell'arte greca in rapporto ai diversi periodi storici: gli ordini architettonici, le tipologie del tempio greco, il teatro, gli artisti, i canoni, gli stili. La città e l'urbanistica. La statutaria greca. • Studio delle principali opere dell'arte romana viste in rapporto all'arte greca ed etrusca. Esame delle principali opere di architetture, i monumenti celebrativi, gli edifici, le opere di ingegneria, ponti, strade, terme. Caratteri costruttivi e tecniche pittoriche; il mosaico. • Studio dell'arte e dell'architettura paleocristiana e ravennate dal V al VII sec. d.C. • L'arte romanica: esame delle tecniche, delle modalità costruttive, 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. • Funzione della forma e simbologia della luce e delle immagini. • Conoscenza del contesto storico, culturale e dei luoghi di produzione artistica riferiti ai principali artisti del Duecento e del Trecento.

Secondo biennio

Nel secondo biennio le conoscenze e le abilità del primo biennio dovranno essere, sviluppate e potenziate tese a fornire allo studente una metodologia: - per analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali delle opere d'arte, per fare connessioni tra gli aspetti formali e i significati a cui rimandano; per fare relazioni tra l'opera, lo stile dell'artista, il contesto storico in cui è stata prodotta e il contesto in cui viene materialmente fruita.

Disegno

Abilità	Conoscenze
<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare le tecniche grafiche di rappresentazione per conoscere, analizzare, fare rilievo di oggetti e architetture. Progettare oggetti in termini di forme, strutture, materiali e rappresentarli graficamente utilizzando strumenti e metodi tradizionali e multimediali. 	<ul style="list-style-type: none"> Studio delle diverse tipologie di prospettiva e approfondimento sulla teoria delle ombre. Il volume e la plasticità delle forme analizzate anche in relazione alle opere di architettura. Fondamenti per l'analisi tipologica, strutturale, funzionale. sensazione grafica: la geometria descrittiva, le proiezioni ortogonali e l'assonometria.

Storia dell'arte

Abilità	Conoscenze
<ul style="list-style-type: none"> Confrontare gli stili, le strutture e le diverse modalità di costruzione delle opere architettoniche dei principali artisti del '400 e '500. Individuare nelle opere le fonti iconografiche, letterarie e religiose e i significati simbolici di riferimento. individuare, attraverso lo stile, l'artista che ha prodotto l'opera. Riconoscere gli apporti innovativi introdotti dagli artisti del Rinascimento nel campo delle arti. Individuare nelle opere il significato simbolico svolto dalla rappresentazione dello spazio attraverso l'uso delle diverse forme di prospettiva. Analizzare un'architettura nella tipologia, nella struttura, nei materiali, nelle funzioni, nel significato simbolico, nella distribuzione degli spazi e nella composizione della facciata. Riconoscere la differenza tra la forma rinascimentale e quella '600^{esca}, attraverso l'analisi dell'architettura del potere religioso e laico. Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree culturali, enucleando analogie, differenze, interdipendenze. 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 dei macchiaioli. 	<ul style="list-style-type: none"> L'umanesimo: l'arte e gli artisti del '400. La città ideale, il palazzo e la villa. L'uso della prospettiva e le conseguenze nell'architettura e nelle arti figurative. La pittura fiamminga confronto con alcune opere e di artisti italiani e non. Il 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 di rappresentazione del potere. La grande stagione dell'arte veneziana. Dal Rinascimento ai protagonisti del Manierismo. L'architettura di Andrea Palladio: analisi dello stile e conoscenza delle ville e dei palazzi. Il Barocco. Il naturalismo del Caravaggio e il classicismo dei Caracci. Il Rococò e le grandi Regge dell'assolutismo. La pittura di genere: capriccio, veduta, ritratto di ambiente. Conoscenza dei generi: il paesaggio e la natura morta. Neoclassicismo e romanticismo. L'architettura neoclassica: caratteri e stile; la nuova funzione sociale dell'architettura; la pittura e il recupero della statutoria classica. La rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le tecniche costruttive; lo sviluppo della città e le grandi ristrutturazioni urbanistiche. Il romanticismo europeo: l'artista e la nuova committenza borghese. Il Neogotico e il giardino romantico. Realismo, Naturalismo e Verismo. La pittura realista italiana dei macchiaioli. La grande stagione dell'impressionismo; la pittura en plein air; rapporto con la fotografia; gli artisti e le opere.

Quinto anno

Disegno

Abilità	Conoscenze
<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare il disegno, gli strumenti grafici ed informatici per analizzare uno spazio urbano, un monumento e per elaborare semplici progetti di strutture, edifici, monumenti, ecc... 	<ul style="list-style-type: none"> Rilievo grafico – fotografico e schizzi dal vero. Elaborazione di semplici proposte progettuali. Conoscenza di strumenti informatici per la rappresentazione grafica e la progettazione.

Storia dell'arte

Abilità	Conoscenze
<ul style="list-style-type: none"> 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. Correlare l'uso degli strumenti informatici alla comprensione del sistema multimediale delle arti. Produrre testi critici e saggi brevi su argomenti di storia dell'arte, partendo dall'analisi di testi ed opere d'arte. 	<ul style="list-style-type: none"> Il '900: le grandi trasformazioni urbanistiche europee e l'uso dei nuovi materiali in architettura. L'Art Nouveau. Le principali Avanguardie storiche dal primo novecento alla prima guerra mondiale e dalla seconda guerra mondiale. Analisi delle principali tecniche e materiali utilizzate dagli artisti. Lo sviluppo della fotografia e del cinema come forma di espressione artistica. Esame del ruolo del Bauhaus in architettura e nel design. L'architettura razionalista e organica. I grandi eventi dell'occidente: i regimi totalitari, la seconda guerra mondiale. L'arte contemporanea dagli anni '50 ai giorni nostri, vista nel contesto europeo e nord americano (dall'astrattismo informale alla Pop Art), con particolare attenzione ai nuovi materiali, all'architettura, allo sviluppo del design industriale, alle neoavanguardie, al post moderno, all'arte digitale.

Indicazioni metodologiche

1. **Verificare** le competenze acquisite dallo studente nel percorso della scuola media nel campo dell'arte e delle forme di rappresentazione grafica e del disegno tecnico. Sarà opportuno somministrare alcune prove, nel primo mese di scuola, per verificare il livello di competenze di lettura delle opere d'arte e del disegno

geometrico.

2. Il piano di studio di “Storia dell’arte e disegno” 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 organizzata in riferimento agli assi culturali e programmato nell’ambito del Consiglio di classe.
3. Il docente tiene conto, nel progettare il percorso dello studente, dell’apporto di altre discipline per favorire nel discente **l’apprendimento interdisciplinare**, rilevando come nell’opera d’arte e nelle forme di rappresentazione grafica confluiscono emblematicamente aspetti e componenti dei diversi campi del sapere, in particolare quelli di storia, letteratura e filosofia, materie scientifiche e tecnologiche.
4. 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, 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 ricco di risorse artistico/culturali. Inoltre nell’organizzare il percorso di insegnamento-apprendimento il docente valorizza le capacità creative dello studente, favorendo l’interpretazione dei contenuti appresi attraverso l’espressione artistica personale, utilizzando il disegno / grafico e tutti gli strumenti che possono contribuire allo sviluppo delle capacità critiche, progettuali ed espressive del discente.
5. Il docente in base alla propria esperienza e conoscenza della classe utilizzerà 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.
6. Nel quinto anno è particolarmente importante che lo studente abbia acquisito competenze di scelta autonoma anche in funzione dell’orientamento post secondaria nelle scelte verso l’università e/o il mondo del lavoro.
7. Ancora è necessario sin dal primo biennio abituare lo studente ad autovalutare le proprie conoscenze, capacità, competenze sia rispetto ai compiti scolastici che verso esperienze fatte fuori dalla scuola (esempio progetti di alternanza scuola lavoro, gite scolastiche, visite all’estero o altro).