

Anno scolastico: 2023-2024
Classe: 4AG ITT grafica e comunicazione
Materia: Storia dell'arte
Docente: Daniele Mastrapasqua

Libri di testo:

Capire l'arte Vol. 3 Dal Neoclassicismo ad oggi. Dorflès. Dalla Costa. Pieranti. ATLAS. ISBN 9788826814209

1. Situazione di partenza della classe

L'analisi di partenza, effettuata solo attraverso l'approccio alle prime lezioni, presentava una classe generalmente positiva, con alcune eccellenze e qualche allievo meno attento alla partecipazione.

2. Obiettivi formativi

La storia dell'arte, riveste un ruolo strategico nella formazione mentale dello studente ed in generale nella educazione artistica.

Gli obiettivi formativi qualificanti sono:

- a) strutturare nel giovane una mentalità artistica corretta, atta a vedere l'arte con obiettività e senso critico; sviluppare la capacità logica, astrattiva e deduttiva a sostegno di un ragionamento autonomo e critico su opere e autori; potenziare la capacità di comunicazione ed espressione verbale attraverso un linguaggio preciso, essenziale e rigoroso.

Gli obiettivi didattici sono i seguenti:

- a) possedere con consapevolezza critica i contenuti disciplinari essenziali e saperli gestire con una personale elaborazione;
- b) saper leggere e comprendere un periodo artistico, un'autore o un'opera a livelli sempre più complessi;
- c) utilizzare ed elaborare i simboli propri della disciplina per una comunicazione rigorosa, coerente e corretta,
- d) Sviluppare una metodologia corretta e critica, nella analisi, nella individuazione del modello artistico, nella elaborazione di risposte e racconti dell'arte facendo riferimento anche all'eventuale utilizzo degli strumenti informatici.

3. Metodologie didattiche

Ogni argomento è stato presentato da lezioni frontali corredate da immagini e schemi su PPT. Ogni parte del programma è stata discussa e argomentata puntualmente in classe attraverso il metodo del confronto con la partecipazione diretta degli studenti.

Non si sono trascurate le occasioni offerte dallo svolgimento del programma utili per legare gli argomenti alle loro eventuali applicazioni in altri contesti: storico-umanistici e logico matematici.

Sono stati di frequente introdotti richiami di carattere storico e filosofico, considerati utili all'acquisizione di una giusta visione del progresso del sapere artistico e finalizzati alla elaborazione di una sintesi dei saperi. Si ritiene essenziale rendere coscienti gli allievi dell'attuale cambio di prospettiva nella discussione delle questioni artistiche e in genere nella accoglienza del sapere scientifico, che prelude ad un rivolgimento culturale.

Sono state inoltre introdotte nuove tecniche didattiche: brainstorming, wikidattica e didattica laboratoriale.

4. Strumenti di lavoro e ambienti (quando diversi dall'aula)

Libri di testo

Capire l'arte Vol. 3 Dal Neoclassicismo ad oggi. Dorflès. Dalla Costa. Pieranti. ATLAS. ISBN 9788826814209

Dispense e Power Point forniti dal docente.

5. Verifiche e criteri di valutazione

Sono programmate verifiche, sia scritte, sia orali, sotto forma di domande teoriche, a risposta chiusa e aperta.

Nel trimestre si sono effettuate almeno una verifica per l'orale, sia test sia interrogazioni e una per lo scritto; nel pentamestre almeno una per l'orale e due per lo scritto.

Usata l'intera gamma dei voti, per ottenere una valutazione più differenziata e giusta. La media finale non sarà mai quella aritmetica delle singole prove, ma si terrà conto di interventi, partecipazione, commenti, questioni proposte, percorso personale, ecc.

6. Recupero

Oltre alle normali attività di recupero e rinforzo in itinere, mediante l'assegnazione di lavori scritti o orali da svolgere a casa, sono stati proposti, moduli di recupero. Gli studenti con PDP hanno potuto utilizzare le mappe concettuali ed hanno usufruito di tempi aggiuntivi per la prove scritte.

7. Ripartizione del programma in trimestre e pentamestre

TRIMESTRE

BAROCCO: CARAVAGGIO, CARRACCI, BERNINI.

Capire l'arte 2.20.0 Dal Manierismo al Barocco. Caravaggio. Il punto di vista del Cavallo.

Capire l'arte 2.23.0 Da Annibale Carracci e Guido Reni passando per Pieter Paul Rubens.

Capire l'arte 2.21.0 Gian Lorenzo Bernini

Capire l'arte 2.23.0 Il Seicento in Europa. Rembrandt e Vermeer e Velazquez

NEOCLASSICISMO: CANOVA, DAVID

Capire l'arte 3.1.0 L'età dei Lumi. Il primato della ragione. Il Neoclassicismo

Milano Neoclassica: Piermarini e Pollack

Approfondimenti: La Villa Reale di Milano

ROMANTICISMO: FRIEDRICH, TURNER, CONSTABLE, GOYAGERIACAULT, DELACROIX

Capire l'arte 4.1.0 Oltre la ragione gli abissi dell'animo. Il Romanticismo

REALISMO: COROT, MILLET, COURBET

Capire l'arte 5.1.0 Lo sguardo moderno. Dal Realismo all'Impressionismo

PENTAMESTRE

IMPRESSIONISMO e POSTIMPRESSIONISMO: MONET, MANET, DEGAS, RODIN, LOUTREC

Capire l'arte 6.1.0 L'Impressionismo. L'attimo di luce che scorre sulle cose

Capire l'arte 7.1.0 L'arte oltre l'Impressionismo. Verso il Novecento.

Capire l'arte 7.1.1 Toulouse-Lautrec. Dalla Pittura alla grafica pubblicitaria

SIMBOLISMO: VAN GOGH, GAUGUIN, MUNCH

Capire l'arte 8.1.0 Gli indecifrabili misteri del visibile. Vincent Van Gogh

ESPRESSIONISMO: MATISSE, KLIMT, KANDINSKY

Capire l'arte 10.1.0 Le Secessioni. Munch, Ensor e Klimt

Capire l'arte 10.1.2 L'Espressionismo. Il volto deformato del visibile

Capire l'arte 10.1.1 Il fenomeno Art Nouveau tra arte, architettura e design

CUBISMO: CEZANNE, BRAQUE, PICASSO, GRIS

Capire l'arte 10.1.3 Il Cubismo. Le moltiplicate capacità percettive dell'occhio umano

FUTURISMO: MARINETTI; BALLA, BOCCIONI, CARRÀ, SEVERINI E DEPERO

Capire l'arte 10.1.4. Il Futurismo. La rappresentazione della realtà in movimento.

ASTRATTISMO: KANDINSKY, KLEE, MONDRIAN, MALEVICH

Capire l'arte 10.1.5 L'Astrattismo. Le negazione del visibile

Approfondimento: BAUHAUS

DADAISMO: DUCHAMP, MAN RAY

Capire l'arte 10.1.6 Il Dadaismo. L'antiarte contro l'arte

Approfondimenti: Il Ready-made

METAFISICA: DE CHIRICO, CARRÀ, SAVINIO

Capire l'arte 10.1.7 La Metafisica. La poetica dell'enigma

SURREALISMO: DALÌ, MAGRITTE, MIRÒ

Capire l'arte 10.1.8 Il Surrealismo. Una sonda gettata nell'inconscio

INFORMALE: POLLOCK, ROTHKO, FONTANA, BURRI E BACON

Capire l'arte 10.1.9 Il secondo Novecento. Le tendenze dell'arte. Espressionismo Astratto e Arte informale

Capire l'arte 10.1.10 Il secondo Novecento. Le tendenze dell'arte. Da Bacon a John Cage

NEW DADA E POP ART: RAUSCHENBERG, WARHOL, HARING, LICHTENSTEIN

Capire l'arte 10.1.11 Il secondo Novecento. Le tendenze dell'arte. New Dada e Nouveau Réalisme

Capire l'arte 10.1.12 Il secondo Novecento. Le tendenze dell'arte. La Pop art

Capire l'arte 10.1.13 Nuove tendenze dell'arte contemporanea: Dalle ricerche radicali degli anni '70 ad Hanne Imoff.

Esercitazioni:

Il Seminatore di Millet
Funerale a Ornan di Courbet
Infografica Klimt
La maschera Cubista
Guernica di Picasso

In Bibliografia:

Flavio Caroli, *La pittura contemporanea*
Flavio Caroli, *Con gli occhi dei Maestri*
Vassily Kandinsky, *Lo spirituale nell'arte*
Vassily Kandinsky, *Punto Linea Superficie*
Vittorio Sgrabi, *Il punto di vista del Cavallo*
Roberto Longhi, *Breve ma veridica storia della pittura italiana*
H. Gombrich, *La storia dell'arte*
Loredana Parmesani, *Arte del XX secolo e oltre. Movimenti, teorie, scuole e tendenze.*
Tomaso Montanari, *La seconda ora d'arte*
G.C. Argan, *La pittura moderna 1770-1970*
Michael Bird, *Il cielo stellato di Vincent e altre storie.*
Nicholas Fox Weber, *Bauhaus*
Umberto Eco, *Storia della Bellezza*
Rudolph Arnheim, *Arte e percezione visiva*
Herbst Read, *Educare con l'arte*
Desmond Morris, *In posa*

Data, 10/06/2024

Daniele Mastrapasqua

