

PROGRAMMA SVOLTO

Docente: CHIESA Claudia

Materia di insegnamento: ARTE E TERRITORIO

Classe: 5^R

Anno scolastico: 2023 / 2024

PROGRAMMA SVOLTO

La fase di transizione dal tardo Barocco al Neoclassicismo

- Lo stile Rococò, la Reggia di Caserta e il suo giardino.
- L'influsso dell'Illuminismo sulla cultura di tardo Settecento.
- Il Vedutismo e l'utilizzo della camera ottica: Canaletto, *Il ritorno del Bucintoro al molo nel giorno dell'Ascensione*, *Il Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute sullo sfondo* e confronto con lo stesso soggetto dipinto da Guardi.

Il Neoclassicismo

- I principi ispiratori, la figura di Johann Joachim Winckelmann e le teorie sull'imitazione dei classici.
- Il procedimento scultoreo di Canova e opere esemplificative, *Amore e Psiche*, *Paolina Borghese come Venere Vincitrice*, *Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria*.
- Piermarini, il *Teatro alla Scala* di Milano e l'intervento di Mario Botta.
- David, *Il giuramento degli Orazi*, *La morte di Marat*, *Incoronazione di Napoleone e Giuseppina*.

Il Romanticismo

- I riferimenti culturali del Romanticismo europeo e confronto con il Neoclassicismo.
- La pittura di storia contemporanea e di cronaca in Europa: Goya, *Le fucilazioni del 3 maggio 1808*; Géricault, *La zattera della Medusa*; Delacroix, *La Libertà che guida il popolo*.
- La concezione romantica della natura: il sentimento del sublime, Friedrich, *Viandante sul mare di nebbia* in dialogo con *L'infinito* di Leopardi; il sublime nell'interpretazione di Turner, *Pioggia, vapore e velocità. La Great Western Railway* e altri esempi; il pittoresco, Constable, *La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo*; Studi di nuvole; il giardino "all'inglese".
- La rivalutazione del Medioevo: il revival architettonico e in particolare il *Gothic revival* in Europa e in Italia.
- Il "Romanticismo storico italiano": Hayez, *Ritratto di Alessandro Manzoni* e le relazioni tra letteratura e arte; Hayez, *La congiura dei Lampugnani*; *Il bacio*.

L'arte di metà Ottocento

- L'arte accademica delle esposizioni ufficiali e i nuovi circuiti espositivi: l'art pompier e il Salon; il Pavillon du Réalisme; il Salon des Refusés.
- L'urbanistica nell'Ottocento: Parigi, Vienna e Barcellona.
- L'architettura del ferro e del vetro, il *Crystal Palace* a Londra, la *Tour Eiffel* a Parigi, la copertura della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano e altri esempi in Europa e in Italia.
- La pittura del realismo sociale: Courbet, *Gli spaccapietre*; *Un funerale a Ornans*; Millet, *Le spigolatrici* e il tema delle schiene curve, *L'Angelus*; Daumier, *Il vagone di terza classe*.
- Il realismo in Italia, Fattori, *Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta*; il fenomeno della pittura di macchia, Fattori, *La Rotonda dei Bagni Palmieri*, *Il riposo (Carro rosso)*; Lega, *Il pergolato*; Signorini, *La toilette del mattino*, *La sala delle agitate al Bonifazio di Firenze*.

La nascita della fotografia

- Le tappe principali dal primo esperimento di Niépce al dagherrotipo al rullino della Kodak; l'attività della Ditta Alinari.

L'impressionismo

- L'influsso del fenomeno del giapponismo, Hokusai, il tema delle serie, *La grande onda*.
- Il precursore del movimento impressionista: Manet, *La colazione sull'erba*, *Olympia*.
- Gli impressionisti: Monet, *Impressione, sole nascente* e l'origine del nome del movimento; lo studio della luce in dipinti con vegetazione (*I papaveri*), con acqua (*Le pont d'Argenteuil*), con neve (*La gazza*); le serie libere, *La Stazione Saint-Lazare*; le serie sistematiche, *La Cattedrale di Rouen*; il giardino di Giverny e la serie delle ninfee. Renoir, *Ballo al Moulin de la Galette*. Degas, il tema delle corse dei cavalli, *Cavalli da corsa davanti alle tribune* e il tema delle ballerine, *La lezione di ballo*.
- Il Musée d'Orsay a Parigi, il museo degli Impressionisti.

L'arte della Belle Époque: postimpressionismo, simbolismo e Art Nouveau

- Toulouse-Lautrec e la produzione di affiches, *Moulin Rouge*. *La Goulue*.
- La teoria dei colori e il Puntinismo, Seurat, *Una domenica pomeriggio all'Isola della Grande Jatte*.
- Il Divisionismo italiano e la tecnica di scomposizione del colore, Pellizza da Volpedo, *Il Quarto Stato*.
- Cézanne, *I giocatori di carte*, il confronto tra Cézanne e Monet nell'uso del colore e della luce; *Natura morta con mele e arance*, *La montagna Sainte Victoire vista dai Lauves* (evoluzione dello stesso soggetto).
- Van Gogh, *I mangiatori di patate*; autoritratti; *La camera da letto di Vincent*; *Campo di grano con volo di corvi*.
- Gauguin, *La visione dopo il sermone*; *Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?*
- Munch, *L'urlo*.
- Ensor, *Autoritratto con maschere*.

- L'Art Nouveau e il nuovo gusto borghese; caratteri generali e declinazioni nazionali.
- La Secessione Viennese. Olbrich, il Palazzo della Secessione; il concetto di opera d'arte totale e la mostra in onore di Beethoven. Klimt, *Il fregio di Beethoven*, *Ritratto di Adele Bloch-Bauer I*, *Il bacio*. Wagner, la fermata della metropolitana di Karlsplatz.
- L'Art Nouveau in Francia, Guimard, la fermata della metropolitana di Porte Dauphine.
- Il Modernismo catalano, Gaudì, *Sagrada Familia*, *Casa Milà*.
- Il gusto Art Nouveau nelle arti applicate.

Le avanguardie storiche

- Il concetto di avanguardia artistica.
- L'Espressionismo. I *Fauves* in Francia, Matisse, *La stanza rossa*, *La danza* (evoluzione dello stesso soggetto); *Die Brücke* in Germania, Kirchner, *Cinque donne nella strada*; *Due donne per strada*.
- Il Cubismo. L'eredità di Cézanne e l'influsso dell'arte primitiva. La fase protocubista, Picasso, *Les demoiselles d'Avignon*; il Cubismo "analitico", Picasso, *Ragazza col mandolino*; il Cubismo "sintetico" e la nascita dei collage e dei papiers collés, Picasso, *Natura morta con sedia impagliata*.
- Il Futurismo. I manifesti e le proposte dell'arte futurista. L'interesse per il movimento in pittura: Balla, *Bambina che corre sul balcone*; Severini, *La chahuteuse (Dinamismo di una danzatrice)*; Russolo, *Automobile in corsa*. L'architettura futurista, Sant'Elia, *Casamento con ascensori esterni*. Il capofila del movimento: Boccioni, *La città che sale*; i bozzetti per il trittico degli *Stati d'animo* e *Stati d'animo II: gli addii*. Boccioni scultore, *Forme uniche della continuità nello spazio*.
- *Der Blaue Reiter* e l'Astrattismo, le opere di Kandinskij e di Marc. Kandinskij, *Primo acquerello astratto*, la teorizzazione delle idee ne *Lo spirituale nell'arte*; *Impressioni*, *Composizioni*, *Improvvisazioni*: l'armonia cromatica come armonia musicale.
- Una diversa forma di Astrattismo: il Neoplasticismo di Mondrian, *Quadro 1*, la Sala Mondrian al MoMA di New York.
- Dada, caratteri generali, il tema del caso e l'uso dei ready-made, Duchamp, *Fontana*; il ready-made rettificato, Duchamp, *Ruota di bicicletta*; Man Ray, *Cadeau*, i rayogrammi; il fotomontaggio, Hearshfield, *Questa è la salvezza che portano!*.
- Picasso, *Guernica*.
- Surrealismo: Ernst, *La foresta* e le nuove tecniche: *grattage*, *frottage* e *dripping*; Magritte, *L'impero delle luci*; Dalì, *La persistenza della memoria*; *Venere di Milo a cassetti*.

Il museo

- Sintesi della storia del museo dalle origini ai giorni nostri.
- Le funzioni del museo.

EDUCAZIONE CIVICA

- L'accessibilità museale.
- Indagine sull'accessibilità relativa a: disabilità motorie, disabilità sensoriali, pubblico di bambini, pubblico della terza età, accessibilità culturale e sociale.

INDICAZIONI RELATIVE ALLE METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE E ALLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Metodologie e strumenti

Libro in adozione: L. Colombo, A. Dionisio, N. Onida, G. Savarese, Opera. Arte e patrimonio nel territorio – vol. 3 - Dal Neoclassicismo all'arte del presente. Rizzoli Education - Sansoni per la Scuola, edizione blu.

File PP utilizzati durante le lezioni e resi disponibili agli studenti.

Video.

Schede di lettura dell'opera d'arte.

Schede di lettura del museo.

Approccio pluridisciplinare alle conoscenze.

Lezione interattiva, lezione frontale con ritorno sui contenuti appresi, lavori di gruppo, lavori individuali.

Computer d'aula, LIM e Classroom.

Modalità di verifica e criteri di valutazione

Verifiche orali e verifiche scritte con valore di orale, preventivamente definite nei modi e nei tempi. Le verifiche scritte con valore di orale riportano il punteggio accanto a ciascuna domanda. Le verifiche orali sono valutate sulla base della griglia di seguito allegata (allegato 1), contenuta nella programmazione del Consiglio di Classe.

Le studentesse rappresentanti di classe

L'insegnante

Lodi, 10 maggio 2024

Allegato 1
Griglia di valutazione della prova orale di Arte e territorio

INDICATORI	PUNTEGGIO IN DECIMI	
A Conoscenza dei contenuti storico-artistici	Fino a 4,5	
	2	Assenza di risposta
	2,5	Risposta non coerente con la domanda
	3	Risposta troppo generica o parziale, che mostra la conoscenza di contenuti isolati
	3,5	Risposta parziale, che mostra però una conoscenza adeguata dei contenuti essenziali <u>oppure</u> Risposta completa, ma con contenuti trattati in modo superficiale
	4	Risposta completa, che mostra una conoscenza adeguata degli aspetti richiesti
	4,5	Risposta esauriente, che mostra una conoscenza completa e approfondita degli aspetti richiesti
B Capacità di contestualizzare	Fino a 2	
	0,5	Assenza di risposta o incapacità di contestualizzazione
	1	Contestualizzazione solo parzialmente adeguata
	1,5	Contestualizzazione adeguata
	2	Contestualizzazione adeguata e completa con elaborazione di valutazioni personali coerenti e argomentate
C Capacità di esprimersi con correttezza e con utilizzo del lessico specifico	Fino a 2	
	0,5	Assenza di risposta o esposizione stentata e/o con scarsa padronanza del linguaggio specifico
	1	Incertezza espositiva e/o nell'uso del linguaggio specifico
	1,5	Correttezza espressiva con adeguato utilizzo del linguaggio specifico
	2	Correttezza espressiva con utilizzo del linguaggio specifico in modo appropriato e preciso
D Capacità di sintetizzare gli aspetti qualificanti	Fino a 1	
	0	Assenza di risposta o incapacità di distinguere ciò che è rilevante da ciò che è marginale
	0,5	Sintesi dei principali aspetti qualificanti
	1	Sintesi di tutti gli aspetti qualificanti in modo adeguato
Fino a 0,5		
E Livello dell'eccellenza	0,5	Capacità di proporre originali collegamenti personali tra argomenti (anche di tipo interdisciplinare) individuando gli appropriati modelli iconografici e operando in un contesto non noto