

Liceo San Raffaele
Via Olgettina, 46 – Milano

PROGRAMMA PREVENTIVO

Materia: Disegno – Storia dell'Arte

Classe: V Liceo Scientifico

Docente: Riccardo Musci

Anno scolastico: 2024/25

Libri di testo adottati:

Storia dell'Arte

Opera – Architettura e Arti Visive nel Tempo – vol. 4, dal barocco all'impressionismo

Autori: L. Colombo, A. Dionisio, N. Onida, G. Savarese

Casa Editrice: Bompiani

Opera – Architettura e Arti Visive nel Tempo – vol. 5, Dal Postimpressionismo all'Arte del presente

Autori: L. Colombo, A. Dionisio, N. Onida, G. Savarese

Casa Editrice: Bompiani

Obiettivi (*in termini di Competenze e Abilità*)

Conoscenze:

Conoscenza degli argomenti prefissati, spiegati e chiariti della Storia dell'Arte.

Conoscenza delle coordinate storico-socio-culturali entro le quali si forma e si esprime l'opera d'arte e delle tecniche, dell'iconografia, dello stile e tipologie ad essa relative.

Conoscenza dell'opera d'arte, della sua storia, del suo senso in un determinato periodo storico, epoca, di cui vuol essere segno ed espressione attraverso la sua particolare modalità comunicativa – linguistica, per opera dell'artista.

Capacità / Competenze

- Sviluppo della capacità di comprensione, elaborazione e risoluzione di problemi o aspetti teorico-pratici.
- Saper adottare, utilizzare in modo adeguato una terminologia conosciuta per poter trattare di argomenti, autori e opere della Storia dell'Arte. Saper quindi leggere le immagini, le opere

artistiche attraverso gli elementi del linguaggio visuale, capirne il senso nel contesto storico-socio-culturale.

- Capacità di analisi e sintesi nella lettura e studio degli argomenti trattati dal libro di Storia dell'Arte in adozione.
- Cogliere le differenze tra un'opera d'arte e un'altra sapendole spiegare.
- Saper spiegare la differenza tra un'opera d'arte e un oggetto.
- Riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni artistico-culturali, modi di rappresentazione e di organizzazione di forme nello "spazio", linguaggi espressivi tramite elementi del linguaggio visuale in modo funzionale e opportuno per comunicare valori inerenti un contesto storico-socio-culturale cui appartengono, nell'opera d'arte.
- Comprendere le eventuali problematiche relative alla creazione dell'opera e alle interpretazioni e attribuzioni di senso che la riguardano nel corso del tempo; apprendere, interpretare e spiegare quindi le diversità o eventuali modificazioni di giudizio nella storia sulle opere, gli artisti, il fare Arte.
- Comprendere il contesto storico-socio-culturale entro il quale l'opera si forma e l'eventuale rapporto con la committenza, la destinazione dell'opera e la sua funzione anche in riferimento alle trasformazioni successive del contesto ambientale.
- Saper spiegare le tecniche conosciute, gli stili, gli autori, le opere, le caratteristiche fondamentali dell'arte visiva partendo dalle stesse opere con un lessico specifico.
- Cogliere gli aspetti più importanti e di relazione tra le discipline dell'Arte Visiva.

Sintesi dei contenuti

Storia dell'Arte

- 1 Il Settecento - dal Barocco all'Illuminismo
- 2 Veduta e Capriccio - Vedutismo: Venezia
- 3 La pittura di genere e il ritratto – Venezia
- 4 Il Neoclassicismo:
- 5 Pittura
- 6 Scultura
- 7 Architettura e Urbanistica in dimensione europea
- 8 Neoclassicismo Sterile - Architettura
- 9 Architettura e Urbanistica in Italia - Milano
- 10 Architettura Utopica
- 11 Tra Neoclassicismo e Romanticismo – Pittura
- 12 Il Romanticismo e la poetica del Sublime
- 13 La Pittura di paesaggio
- 14 Il tema politico-libertario - La Pittura
- 15 Dalla Scuola di Barbizon Camille Corot
- 16 Dal Realismo all'Impressionismo
- 17 Il Post-Impressionismo:
- 18 Architettura della prima e della seconda metà del XIX° secolo :
- 19 Il Gothic Revival
- 20 L'Architettura degli Ingegneri ed Eclettismo
- 21 Tra Ottocento e Novecento: "Art Nouveau" in Europa
- 22 Architettura

- 23 La Pittura Italiana nella seconda metà del secolo XIX°
- 24 I “Fauves”
- 25 Le Avanguardie storiche:
- 26 Il Cubismo
- 27 Precedenti dell’Espressionismo:
- 28 L’Espressionismo: la “Die Brucke” (Il Ponte);
- 29 L’Astrattismo: “Der Blaue Reiter” (Il Cavaliere Azzurro)
- 30 De Stijl e l’Architettura
- 31 Il Futurismo:
- 32 Dada: artisti e tendenze dell’arte “contro”
- 33 Dadaismo:
- 34 Il Surrealismo: l’ultima avanguardia
- 35 Metafisica
- 36 Il “Ritorno all’ordine” – scultura
- 37 L’Arte del dopoguerra
- 38 Informale americano – espressionismo astratto
- 39 Action Painting
- 40 Color Field Painting
- 41 L’Informale in Italia
- 42 Dalla Bauhaus di W. Gropius – La nascita della nuova Architettura Moderna

- 43 Architettura Organica

- 44 Razionalismo in Italia

- 45 Pop Art

- 46 A.Kiefer

SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Post Impressionismo, Avanguardie Storiche, il primo è il secondo dopo guerra, arte contemporanea fino ad oggi.

Metodi e strumenti

Lezione frontale

Discussione in classe

Studio domestico e a scuola

Ricerche/Approfondimenti

Appunti

Internet

Video

Uscite Didattiche

Testi in adozione

Storia dell'Arte e Disegno

Eventuali testi aggiuntivi indicati

Criteri di Verifica e di Valutazione

Criteri di valutazione Storia dell'Arte Scritta e Orale

Tenendo presenti soprattutto i seguenti criteri:

1. Completezza delle conoscenze innanzitutto nella lettura dell'opera
2. Ordine espositivo
3. Precisione espositiva; capacità argomentativa utilizzando un adeguato lessico tecnico-critico
4. Chiarezza delle ragioni
5. Consapevolezza del significato delle parole
6. Conoscenza delle definizioni
7. Immedesimazione con le situazioni proposte
8. Collegamento con i vari argomenti trattati

Alla fine di ogni quadrimestre si considereranno anche i seguenti fattori:

contributo all'attività didattica, interesse e partecipazione

impegno / applicazione

capacità organizzativa – puntualità nella preparazione

progresso nelle conoscenze e competenze

Disegno	descrizione del giudizio	voto in decimi
Conoscenze Da nulle, molto scarse a frammentarie, molto lacunose, parzialmente non pertinenti. Competenze Non fa, non sa fare, gravissimi errori. Capacità Nulle, molto scarse, parziali, scadente manualità grafica , disordine, gravi imprecisioni.		3/4
Conoscenze Molto carenti con gravi difficoltà, superficiali, generiche e non sempre corrette. Competenze Gravi errori, minime, incomplete. Capacità		4/5

Importanti imprecisioni grafiche, scorretta impostazione esecutiva, disordine. Imprecisioni grafiche, uso non sempre corretto delle indicazioni nell'impostazione esecutiva.	
Conoscenze Alcune carenze nei contenuti di base richiesti. Semplici ma essenziali su tutti i contenuti. Competenze Diversi errori grafici che pregiudicano la sufficienza. Semplici ma coerenti. Capacità Impostazione grafica superficiale, rispetto delle indicazioni sommario. Accettabile impostazione grafica nell'applicazione delle indicazioni esecutive.	5/6
Conoscenze Da essenziali a pressoché complete. Competenze Da corrette con qualche imperfezione a generalmente complete. Capacità Corretta impostazione grafica, uso corretto delle indicazioni, ordine.	6/7
Conoscenze Complete, con imprecisioni. Competenze Da corrette a complete. Capacità Buona autonomia nell'impostazione grafica e applicazione delle indicazioni.	7/8
Conoscenze Complete e sicure, approfondite e articolate. Competenze Pressochè complete, autonome, sicure, corrette, complete. Capacità Sicura proprietà esecutiva, ricercatezze grafiche e nell'applicazione delle indicazioni, qualche mancanza.	8/9
Conoscenze Complete, approfondite, ampliate e personalizzate. Competenze Personali, autonome, sicure, corrette, complete. Capacità Elaborazione autonoma, personale con padronanza e precisione grafica esecutiva appropriata.	9/10

Storia dell'Arte	descrizione del giudizio	voto in decimi
Conoscenze		3/4

<p>Nessuna, frammentarie, molto lacunose, non pertinenti.</p> <p>Competenze Non sa, esposizione delle conoscenze con gravissimi errori, lessico specifico inesistente.</p> <p>Capacità Nessuna, non riesce a compiere analisi semplici.</p>	
<p>Conoscenze Molto carenti e con gravi difficoltà, superficiali, generiche e non sempre corrette.</p> <p>Competenze Esposizione molto lacunosa delle conoscenze con gravi errori lessicali specifici. Esposizione poco articolata con uso impreciso del lessico. Applicazione delle conoscenze minima, incompleta e con errori.</p> <p>Capacità Compie analisi e sintesi scorrette, compie analisi parziali e sintesi imprecise.</p>	4/5
<p>Conoscenze Alcune carenze nei contenuti di base richiesti. Semplici ma essenziali su tutti i contenuti.</p> <p>Competenze Diversi errori specifici che pregiudicano la sufficienza. Esposizione semplice e coerente, contestualizzazione semplice ma sostanzialmente corretta.</p> <p>Capacità Non ancora autonomo nell'esposizione dei contenuti, errori lessicali e di contenuto. Compie analisi e sintesi semplici ma sostanzialmente corrette.</p>	5/6
<p>Conoscenze Da essenziali a pressoché complete.</p> <p>Competenze Esposizione corretta con qualche imperfezione a generalmente completa. Esposizione chiara, contestualizzazione autonoma e corretta.</p> <p>Capacità Rielabora in modo generalmente corretto e guidato sa argomentare, autonomo e corretto.</p>	6/7
<p>Conoscenze Complete, con imprecisioni. Complete e sicure con qualche approfondimento.</p> <p>Competenze Esposizione chiara e articolata con lessico appropriato, qualche mancanza, contestualizzazione appropriata con diversi riferimenti.</p> <p>Capacità Buona autonomia nella rielaborazione. Corretta e disinvolta gestione delle conoscenze.</p>	7/8
<p>Conoscenze</p>	8/9

<p>Complete e sicure, approfondite e ben articolate.</p> <p>Competenze Esposizione completa, autonoma, sicura, corretta, completa. Esposizione fluida, ricca, ben articolata e puntuale: contestualizzazione approfondita e completa nei riferimenti critici.</p> <p>Capacità Rielabora in modo autonomo e corretto. Rielabora in modo approfondito anche contenuti complessi.</p>	
<p>Conoscenze Complete, approfondite, ampliate e personalizzate.</p> <p>Competenze Esposizione fluida, ottima proprietà di linguaggio scorrevole e ricca nel lessico. Riesce autonomamente a contestualizzare interpretando in una lettura critica personale.</p> <p>Capacità Rielabora in modo autonomo, approfondito, critico anche contenuti complessi.</p>	9/10

Numero di Verifiche orali e/o scritte previste per ogni periodo:

Primo periodo

Storia dell'Arte – 2 scritte o orali più eventuali interrogazioni aggiuntive.

Secondo periodo

Storia dell'Arte – 2 scritte o orali più eventuali interrogazioni aggiuntive.

La verifica legata anche alla partecipazione degli alunni nella lezione consentirà all'insegnante di constatare la validità del lavoro, del suo valore nel processo di apprendimento e di avere un feedback costante, sul quale basarsi per apportare eventuali modifiche al suo intervento didattico – educativo.

Attività di recupero

Nel momento in cui si evidenziassero difficoltà di varia natura di uno studente legate all'apprendimento nelle discipline e conseguentemente nei risultati, in brevi periodi o continuate, sempre in accordo con il consiglio di classe, si interverrà nel modo opportuno per sostenerne il cammino di conoscenza e competenza. Il riconoscimento e l'affronto guidato di queste difficoltà rimangono momento privilegiato di crescita intellettuale e affettiva di uno studente.

Milano,

Il Docente

.....

PROGRAMMA PREVENTIVO DETTAGLIATO

Finalità dell'insegnamento

Favorire lo sviluppo di un senso estetico partendo dall'educazione, dall'osservazione del reale al fine di saper esprimere giudizi critici nei riguardi di opere d'arte e della realtà secondo criteri metodologici e un lessico adeguati.

Il protagonista è l'uomo, collocato nello spazio di natura, che in uno spazio temporale cerca di comprendere, comprendersi con la necessità di edificare un luogo che sia espressione di senso del suo vivere, intendendo in questo non solo il ruolo specifico dell'Architettura ma anche e insieme della Pittura, Scultura e Arti Applicate.

Comprendere sempre più a fondo i nessi tra il Disegno e la Pittura, la Scultura, l'Architettura e le Arti Applicate.

Saper leggere i significati, gli itinerari della Storia dell'Arte, l'Opera d'Arte attraverso la Teoria della Percezione Visiva che guiderà alla comprensione dei suoi caratteri linguistici basandosi sulle diverse leggi/scelte costruttive ed estetiche.

Cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistico visive di diverse civiltà e aree culturali enucleando analogie, differenze e interdipendenze.

Confrontare opere di diversi artisti e diverse epoche valutando affinità e differenze per comprendere anche la tradizione di cui siamo figli e che ancora oggi può esprimere i caratteri della nostra civiltà contemporanea.

Favorire lo sviluppo di un senso estetico attraverso un percorso educativo partendo dall'osservazione del reale e dalla creatività individuale.

Aiutare la classe affinché vengano acquisite le informazioni necessarie in modo consapevole e critico, favorendo domande e risposte sempre più adeguate all'evolversi del lavoro rispettando tempi e scadenze.

Arrivare a comprendere in maniera chiara, determinata e determinante sempre più come l'opera d'arte secondo le accezioni di Pittura, Scultura, Architettura, è chiarificatrice di una concezione, di un pensiero, di una genialità, della tendenza all'ideale attraverso una forma nella storia; per questo si toccheranno gli altri ambiti

disciplinari (in quanto ambiti del sapere cognitivo definiremo interdipendenze e relazioni culturali) scoprendo come l'opera d'arte sia permeata di aspetti, in essa confluenti, provenienti evidentemente da altre dinamiche culturali. Sviluppare quindi una dimensione critica comprendendo come un'opera d'arte sia sì il prodotto "complesso" dello stile, tecnica, intenzioni poetiche, capacità etc... dell'artista e anche, contemporaneamente, inevitabilmente, unitariamente la testimonianza espressiva, il riverbero per molti aspetti di un contesto storico-socio-culturale in cui è nata. E' necessario allora capire che per giudicare un'opera d'arte bisogna partire innanzitutto da criteri appartenenti alla sua storicità (valori legati all'artista e al contesto storico-socio-culturale, artistico che l'hanno prodotta).

Attraverso il dono della ragione perché prenda coscienza di sé, del suo destino, l'uomo, contemporaneamente mosso dal suo limite – bisogno, riconosciuto dal vertice della sua stessa ragione, tende inevitabilmente, noi intendiamo liberamente ad affermare un ideale, secondo quanto indicato nella programmazione collegiale, a dargli corpo interrogando la realtà cui appartiene, ad appropriarsi cioè di un senso che possa soddisfarlo, salvarlo, prendendo in seria considerazione, inseguendo, la totalità dei fattori in gioco.

E' considerato essenziale offrire spunti, coordinate, criteri cioè strumenti e conoscenze necessari al fine di rendere consapevole una eventuale scelta nel proseguimento degli studi in senso universitario e di un orientamento verso specifiche professionalità in ambiti artistici tenendo conto di conoscenze, capacità e competenze acquisite e raggiunte nella Disciplina del Disegno - Storia dell'Arte.

I Quadrimestre

Storia dell'Arte

Il Settecento - dal Barocco all'Illuminismo
Veduta e Capriccio - Vedutismo: Venezia
Canaletto - Bernardo Bellotto - Francesco Guardi
La pittura di genere e il ritratto – Venezia
P. e A. Longhi, Rosalba Carriera

Il Neoclassicismo: Architettura e Urbanistica in dimensione europea – riferimenti sintetici a autori e opere tra la fase "Rivoluzionaria" e quella "Imperiale"

Neoclassicismo Sterile
Francia - Parigi
Germania – Ratisbona

Architettura e Urbanistica in Italia
Milano
Giuseppe Piermarini
Leopoldo Pollack
Antonio Antolini
Luigi Cagnola

Architettura Utopica – scelta di autori e progetti in Europa

La Scultura di Antonio Canova

Pittura: Jacques Louis David

Tra Neoclassicismo e Romanticismo

Francisco Goya

Il Romanticismo e la poetica del Sublime

La Pittura di paesaggio

in Germania:

Kaspar David Friedrich

in Inghilterra:

John Constable

Joseph W. Turner

Il tema politico-libertario

La Pittura in Francia:

Thèodore Gericault

Eugene Delacroix

La Pittura in Italia:

Francesco Hayez

Dalla Scuola di Barbizon Camille Corot

Dal Realismo all'Impressionismo:

Gustave Courbet

Jean-Francois Millet

Honorè Daumier

Impressionismo

Claude Monet , Edouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Cèzanne

Il Post-Impressionismo:

Georges Seurat

Paul Signac

Paul Gauguin

Vincent Van Gogh

II Quadrimestre

Storia dell'Arte

Architettura della prima e della seconda metà del XIX° secolo :

Il Gothic Revival:

E. Viollet le Duc

C. Barry e A. Pugin

L'Architettura degli Ingegneri ed Eclettismo

A.G. Eiffel

J. Paxton

G. Mengoni

A. Antonelli

Tra Ottocento e Novecento: "Art Nouveau" in Europa

Architettura

Antoni Gaudì

Victor Horta

C. R. Mackintosh

Giuseppe Sommaruga

La Pittura Italiana nella seconda metà del secolo XIX°

Milano: la Scapigliatura – Tranquillo Cremona

Firenze: i Macchiaioli, Giovanni Fattori

Silvestro Lega

I "Fauves":

Henri Matisse

I due di Chatou: Maurice de Vlaminck

Andrè Derain

Le Avanguardie storiche:

Il Cubismo:

Georges Braque

Pablo Picasso il periodo blu e il periodo rosa, il proto-cubismo, il cubismo analitico, il cubismo sintetico, collage e papier collè, il momento neoclassico, cubismo rivisitato.

Precedenti dell'Espressionismo:

Edvard Munch

James Ensor

L'Espressionismo: la "Die Brucke" (Il Ponte);

E.L. Kirchner

L'Astrattismo: "Der Blaue Reiter" (Il Cavaliere Azzurro)

Wassili Kandinsky

Franz Marc
De Stijl - Piet Mondrian
P.Klee
De Stijl e l'Architettura – G. Rietveld

Il Futurismo:

Umberto Boccioni
Giacomo Balla

Dada: artisti e tendenze dell'arte “contro”
Dadaismo:
Marcel Duchamp

Il Surrealismo: l'ultima avanguardia
La trascrizione della realtà interiore in Salvador Dalì
riferimenti alla pittura di J. Mirò, R. Magritte, M. Ernst

Metafisica
G. De Chirico

Il “Ritorno all'ordine” – scultura
Arturo Martini
Riferimenti alla pittura di Picasso

L'Arte del dopoguerra

Informale americano – espressionismo astratto
Action Painting - J. Pollock
Color Field Painting - M. Rothko

L'Informale in Italia
Lo Spazialismo di L. Fontana
Le materie di A. Burri

P. Manzoni

Dalla Bauhaus di W. Gropius – La nascita della nuova Architettura Moderna

L. M. Van der Rohe

negli Stati Uniti Architettura Organica – F. L. Wright

Le Corbusier

W. Gropius

Razionalismo in Italia – M. Piacentini

G. Terragni “

Pop Art

A. Warhol

Riferimenti all'opera di R. Lichtenstein, G. Segal

A.Kiefer