Liceo scientifico statale "Leon Battista Alberti" Cagliari

Disciplina: disegno e storia dell'arte **Classe:** 5ES

Docente: Manuela Lai **Anno scolastico:** 2021/2022

Libro di testo: Storia dell'Arte: Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell'Arte Vol.4 e Vol.5 Zanichelli

Contenuti disciplinari

IL NEOCLASSICISMO	Il tempo del bello in Italia e le scoperte archeologiche; l'affermarsi del pensiero illuminista; la "nobile semplicità e tranquillità delle forme" e l'identificazione dell'ideale estetico con l'ideale etico. I principi, le teorie e lo stile (A. Canova, J.L. David). - David, *Marat assassinato* (iconografia) - David, *Il giuramento degli Orazi* - Canova, *Amore e Psiche* - Canova, *Le Grazie*
LE INQUIETUDINI PREROMANTICH E E ROMANTICISMO	Neoclassicismo vs Romanticismo. La bellezza senza tempo; l'arte della poesia; tra il sogno e la veglia; illuministi visionari. Dalla razionalità neoclassica delle certezze e del sapere, all'inquietudine e alla sensibilità. Il caso Goya. Il nuovo linguaggio espressivo e le nuove categorie estetiche (il pittoresco e il sublime); la rivalutazione delle passioni e dei sentimenti; la riscoperta del medioevo. Romanticismo tedesco, inglese, francesce e italiano (C. D. Friedrich, J. Constable, J. M. W. Turner, T. Géricault, E. Delacroix, F. Hayez). - Goya, *3 maggio 1808* (Le fucilazioni) - Friedrich, *Viandante sul mare di nebbia* - Friedrich, *Monaco in riva al mare* - Gericault, *La zattera della Medusa* - Turner, *Pioggia, vapore e velocità* - Turner, *Eruzione del Vesuvio*

IL REALISMO	Arte come denuncia e arte come evasione; il socialismo e il positivismo come parametri di una nuova poetica; lo scandalo della realtà. - Daumier, *Il vagone di terza classe*
L'IMPRESSIONISMO	Le ripercussioni dello sviluppo industriale in campo artistico; le esposizioni universali; la pittura *en plein air* e la ricerca degli impressionisti sull'uso dei colori puri; un nuovo rapporto tra la percezione della realtà e la pittura, mediata dall'azione soggettiva del vedere. Rivoluzioni tecniche e soggetti urbani. L'industrializzazione e la ricerca scientifica; il proliferare di nuovi materiali da costruzione e la nascita della scienza delle costruzioni. (É. Manet, E. Degas, C. Monet, P. A. Renoir). - Manet, *Olympia* - Degas, *Le stiratrici* - *Degas, Assenzio* - Renoir, *Ballo al Moulin de la Galette*
OLTRE L'IMPRESSIONISMO	Le premesse rivoluzionarie racchiuse nelle figure-chiave dei pittori di *fin de siècle* e il superamento del mero dato fenomenico. La percezione della realtà e la critica all'Impressionismo come mera percezione ottica. Le radici del Cubismo e dell'Espressionismo (P. Cézanne, V. Van Gogh, Munch). - Cézanne, *Donna con caffettiera* - Van Gogh, *Mangiatori di patate* - Munch, *Sera sul viale Karl Johan*
LE GRANDI TRASFORMAZIONI	Caratteri fondamentali della cultura del XX secolo; la comunicazione, la psicologia, il relativismo. Il concetto di avanguardia storica. La rappresentazione della guerra (David, Goya, Picasso, avanguardie storiche). - Picasso, *Guernica* Documentari: *Hitler contro Picasso e gli altri*. L'ossessione nazista per l'arte

L'ESPRESSIONISMO IN EUROPA	Quadri fuori dalle cornici. Il passaggio dall'Impressionismo. Fauves, Die Brücke, Der Blaue Reiter (caratteri generali).
IL CUBISMO	Maestri del rinnovamento. La decostruzione della prospettiva, il tempo e la percezione (P. Picasso). - Picasso, *Les demoiselles d'Avignon* - Picasso, *Ma Jolie*
IL FUTURISMO	Il detonatore della Belle Époque. La rottura con il passato, i manifesti, la modernità e la velocità. La città futurista in cantiere. - Balla, *Lampada ad arco* - Boccioni, *Forme uniche della continuità nello spazio*
IL DADAISMO	Essere moderni significa dire di no. Dadaismo e vita al ritmo di da da da. Il Cabaret Voltaire. La poetica del caso. - *Erste Internationale Dada Messe - Berlin 1920* - Duchamp, *Fontana* Documentari: *Viva DADA*
IL SURREALISMO	Il tema del sogno e dell'inconscio. La ricerca della surrealtà. Liberare la mente dai freni inibitori, razionali e morali per vagare secondo libere associazioni di immagini e di idee. - Magritte, *Il tradimento delle immagini* (Ceci n'est pas une pipe) - Dalì, *La persistenza della memoria,* - Dalì, *Venere di Milo a cassetti*
EDUCAZIONE CIVICA	
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale	Distruzione, tutela e salvaguardia del patrimonio culturale durante i conflitti armati Analisi degli obiettivi militari; comprendere le motivazioni dell'attacco strategico nell'ottica del tentativo di annullare l'identità e la memoria storica del nemico, di cui il patrimonio culturale costituisce viva testimonianza. Dibattiti tematici; ricerche e approfondimenti individuali

COMPETENZE

- 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 grafico-geometrica 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.

ABILITÀ

- 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.
- 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. - Produrre testi critici e saggi brevi su argomenti di storia dell'arte, partendo dall'analisi di testi ed opere d'arte.

Cagliari, 15 maggio 2022