

<p>Ottobre</p> <p>Tot ore: 8</p> <p>Modulo II</p> <p>La stagione del Romanticismo</p>	<p>Il Romanticismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contesto storico e caratteri fondamentali • Differenze con il Neoclassicismo e nuove categorie estetiche • La rivalutazione delle passioni e dei sentimenti <hr/> <p>L'arte romantica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il paesaggio romantico: il sublime e il pittoresco • La grande pittura di storia <hr/> <p>Diffusione del Romanticismo in Europa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inghilterra: John Turner, William Constable e il paesaggio • Germania: Caspar David Friedrich e l'estetica del sublime • Francia: Théodore Géricault, Eugène Delacroix e la pittura di storia • Italia: Francesco Hayez e il Risorgimento
<p>Obiettivi e competenze del Modulo II</p> <ul style="list-style-type: none"> ► ► Conoscere il contesto storico e culturale italiano ed europeo dell'Ottocento, con particolare riferimento alla Restaurazione, ai Risorgimenti nazionali, alla Rivoluzione Industriale e al nuovo rapporto tra le classi.. ► ► Conoscere le linee essenziali e i principali artisti del Romanticismo, focalizzando l'attenzione su alcuni principi significativi: il rapporto tra uomo e natura e tra artista e storia; aspirazione all'infinito e al sublime; concezione dell'arte come esperienza individuale e soggettiva; studi sul colore e sulla percezione. ► ► Individuare i caratteri dell'arte romantica e le peculiarità stilistiche ed espressive nella produzione pittorica di Friedrich, Constable, Turner, Géricault, Delacroix, Hayez. 	
<p>Novembre</p> <p>Tot ore: 8</p> <p>Modulo III:</p> <p>Lo sguardo moderno</p>	<p>Un nuovo sguardo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contesto storico e caratteri fondamentali • La fotografia e la pittura <hr/> <p>Il Realismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • I pittori del Realismo in Francia: Jean François Millet e Gustave Courbet • Le vie del realismo in Italia: i Macchiaioli (Signorini e Fattori) <hr/> <p>La pittura della vita moderna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contesto storico e caratteri fondamentali • Le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore dell'en plain air • La poetica dell'attimo fuggente • Édouard Manet: precursore dell'Impressionismo <hr/> <p>L'Impressionismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • La pittura impressionista: soggetto, composizione, linea, pennellata, colore e luce • Gli artisti francesi del gruppo impressionista: Claude Monet, Pierre Auguste Renoir, Edgar Degas.
<p>Obiettivi e competenze del Modulo III</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Conoscere il contesto storico e culturale italiano ed europeo dell'Ottocento, con particolare riferimento alla Rivoluzione Industriale, allo sviluppo di borghesia e proletariato, al Positivismo e agli sviluppi delle scienze. ► Conoscere i principi ispiratori e i caratteri dell'arte realista, in particolare l'adesione al vero, l'arte come impegno, l'attenzione agli umili e alla quotidianità, il rapporto con la fotografia. ► Conoscere le linee essenziali e i principali artisti del Romanticismo: il rapporto tra uomo e natura e tra l'artista e la storia; l'aspirazione all'infinito e al sublime; la concezione dell'arte come esperienza individuale e soggettiva; gli studi sul colore e sulla percezione. ► Individuare i caratteri dell'arte realista e le peculiarità stilistiche ed espressive nella produzione pittorica della Scuola di Barbizon, Corot, Millet, Courbet, Daumier, i Macchiaioli. ► Conoscere l'origine, la poetica e i tratti essenziali dell'Impressionismo, contestualizzando il movimento rispetto alla realtà socio-culturale del secondo Ottocento in Francia. ► Conoscere le linee essenziali e i principali artisti dell'Impressionismo: centralità della luce e del colore; pittura 'en plein air'; concezione dell'arte come esperienza soggettiva ed istantanea; anti-accademismo e interesse per la 	

contemporaneità; sviluppi della fotografia e influenze sull'arte. <ul style="list-style-type: none"> ► Individuare i caratteri della pittura impressionista e le peculiarità stilistiche ed espressive nella produzione artistica di Manet, Degas, Monet, Renoir. 	
Dicembre	L'arte oltre l'Impressionismo
Tot ore: 6	<ul style="list-style-type: none"> • Le ricerche pittoriche dopo l'Impressionismo • Il Divisionismo: Giuseppe Pellizza da Volpedo
Modulo IV	Il Postimpressionismo
Verso il Novecento	<ul style="list-style-type: none"> • Contesto storico e caratteri fondamentali: la ricerca di nuovi linguaggi • Paul Cézanne: la struttura della visione • Paul Gauguin: la fuga dalla modernità • Vincent Van Gogh: la rappresentazione del mondo interiore
	Secessioni e Art Nouveau
	<ul style="list-style-type: none"> • Contesto storico e caratteri fondamentali: la crisi di fine secolo • Un'arte nuova per la Belle Époque • Edvard Munch: una visione tragica della vita • Gustav Klimt: decorativismo e decadenza • L'Art Nouveau e le sue declinazioni: arte, architettura e design
Obiettivi e competenze del Modulo IV	
<ul style="list-style-type: none"> ► Distinguere le nuove tipologie architettoniche, in particolare: le Esposizioni Universali, le stazioni ferroviarie, i mercati e le gallerie coperte, i grandi magazzini, le serre e le infrastrutture. ► Comprendere i processi di trasformazione della città ottocentesca attraverso casi esemplari di interventi urbanistici in Europa (Parigi, Vienna e Barcellona) e in Italia (Napoli, Milano, Firenze). ► Conoscere l'origine, i tratti salienti e le declinazioni delle maggiori tendenze artistiche europee di fine Ottocento: Neoimpressionismo, Postimpressionismo, Simbolismo e Divisionismo. ► Conoscere la figura e l'opera dei maggiori protagonisti dell'arte di fine Ottocento: Cézanne, Gauguin, Van Gogh. ► Conoscere lo sviluppo, i caratteri e il ruolo artistico delle Secessioni di Monaco, Vienna e Berlino, con particolare riferimento alle figure di Edward Munch e Gustav Klimt. ► Conoscere i presupposti, i caratteri comuni e le principali declinazioni dell'Art Nouveau in Europa nel campo delle arti visive, del design e dell'architettura, approfondendo la personalità e l'opera peculiare di Antoni Gaudí. ► Comprendere l'Art Nouveau in relazione al contesto storico-culturale, con particolare attenzione all'affermazione della società borghese, alla crescita dei consumi di beni e prodotti culturali. 	
Gennaio-Febbraio	Il Primo Novecento e l'arte
Tot ore: 6+8	<ul style="list-style-type: none"> • Contesto storico e caratteri fondamentali • La ridefinizione dell'idea di arte e le nuove tecniche • La rivoluzione dell'immaginario da Sigmund Freud ad Albert Einstein: relatività, soggettività, sperimentazione, essere in divenire • Le Avanguardie storiche
Modulo V	L'Espressionismo
Il Primo Novecento: dalle Avanguardie al ritorno all'ordine	<ul style="list-style-type: none"> • L'estetica dell'Espressionismo e differenze con l'Impressionismo • Radici e precursori: Eduard Munch • Espressionismo francese: i Fauves e Henri Matisse • Espressionismo tedesco: Die Brücke e Ernst Ludwig Kirchner
	Il Cubismo
	<ul style="list-style-type: none"> • Il Cubismo: origine, poetica e cronologia • La decostruzione della prospettiva: il tempo e la percezione • L'eredità di Cézanne: costruire lo spazio • Pablo Picasso e George Braque

	<p>Il Futurismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le matrici culturali del Futurismo • I documenti dell'arte: il Futurismo e i suoi Manifesti • Fotografare il movimento • Umberto Boccioni: pittore e scultore <p>Altri protagonisti: Gino Severini, Carlo Carrà, Giacomo Balla</p> <hr/> <p>Il Dadaismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un'arte contro: anticonformismo e libertà creativa • Marcel Duchamp e il ready-made
<p>Marzo</p> <p>Tot ore: 8</p> <p>Modulo VI:</p> <p>Dalla figura all'astrazione</p>	<p>L'Astrattismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalla figura all'astrazione: la pittura non figurativa • I documenti dell'arte: l'Astrattismo negli scritti di Vassilij Kandinskij ("Lo spirituale nell'arte" e "Punto, linea, superficie") • Il Neoplasticismo: Piet Mondrian e l'arte come elevazione spirituale • Vassilij Kandinskij: una nuova grammatica della pittura • Paul Klee: l'astratto "con qualche ricordo" • La scuola del Bauhaus <hr/> <p>La Metafisica</p> <ul style="list-style-type: none"> • La pittura metafisica: oltre la parvenza delle cose • Giorgio de Chirico: la poetica dell'enigma <hr/> <p>Il Surrealismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le linee del Surrealismo: il sogno e l'inconscio • La tecnica dello spostamento del senso • I pittori surrealisti: Joan Mirò, Salvador Dalí e René Magritte <hr/> <p>L'arte tra le due Guerre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il ritorno alla realtà e alla forma: forme del realismo tra le due Guerre • Il Realismo statunitense: Edward Hopper • Il Realismo epico messicano: Frida Kahlo
<p>Obiettivi e competenze dei Moduli V e VI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Conoscere il contesto storico-culturale e la ridefinizione dell'idea dell'arte che si realizza nelle proposte artistiche europee del primo Novecento. ▶ Acquisire il concetto di Avanguardia artistica come contrapposizione di un linguaggio rivoluzionario al paradigma sociale, estetico e morale del secolo precedente. ▶ Cogliere le relazioni tra i principi della ricerca cubista e il contesto scientifico-filosofico del tempo, collocando l'esperienza artistica nell'ambito più vasto della storia delle idee. ▶ Comprendere il Futurismo come movimento teso al ripensamento del rapporto tra arte e vita, riconoscendo gli elementi di rottura rispetto alla tradizione accademica, in particolare, la provocazione come metodo, il dinamismo e la macchina, lo sperimentalismo nel campo delle tecniche artistiche. ▶ Comprendere e discutere le relazioni conflittuali e sinergiche fra i vari movimenti di Avanguardia. ▶ Comprendere la radice irrazionalistica e azionista del Futurismo alla luce dell'impatto sulla società e sull'arte del pensiero di F. Nietzsche, delle teorie di H. Bergson sulla memoria e sullo slancio vitale, delle recenti scoperte scientifiche sul rapporto tra spazio e tempo. ▶ Comprendere nella produzione dell'Astrattismo gli elementi di discontinuità e di rottura rispetto alla tradizione accademica, in particolare il superamento della figura verso un'arte astratta, svincolata da intenti descrittivi. ▶ Comprendere il rapporto tra fenomeni storico-sociali, cultura e ricerca artistica dagli anni Dieci alla Seconda Guerra Mondiale, discutendo in particolare il rapporto tra arte e politica nel Dadaismo, l'impegno degli intellettuali e degli artisti contro la guerra e i totalitarismi, la crisi dell'idea di progresso, la critica al potere costituito e alla società borghese. ▶ Riconoscere nella produzione della Metafisica gli elementi di discontinuità e di rottura rispetto alla tradizione accademica, in particolare: utilizzo destabilizzante della prospettiva mediante molteplici punti di vista incongruenti; recupero della classicità; senso dell'enigma e del mistero; lettura decadente della storia e della società. ▶ Comprendere il Surrealismo come corrente di pensiero, prima che come movimento artistico in senso proprio: la 	

polemica contro il pensiero logico e razionale, la critica dell'idea di progresso che lascia spazio all'emergenza dell'assurdo e del caso, l'indagine dei contenuti inconsci, delle pulsioni e dell'eros anche alla luce delle teorie sulla psiche di S. Freud e C.G. Jung, la liberazione dell'individuo dalle convenzioni sociali.

► Comprendere l'impatto degli avvenimenti storici e sociali sull'arte in riferimento alla realtà europea e americana tra le due guerre, in particolare: impatto della guerra sull'immaginario, affermazione delle dittature in Europa, crisi economica del 1929 e grande depressione americana.

Aprile- Maggio

Tot ore: 8+8

Modulo VII

Il Secondo Novecento

Il Secondo Novecento e l'arte

- Contesto storico e caratteri fondamentali
- Le nuove tendenze dell'arte

Le linee dell'Informale

- America: l'Espressionismo astratto
- Jackson Pollock e l'Action Painting
- Mark Rothko
- Europa: l'Informale di Burri e di Fontana

La nuova poetica degli oggetti

Pop Art

- Società dei consumi e la cultura di massa
- Andy Warhol: icone e serialità

L'arte oltre il museo.

- La street art

Obiettivi e competenze del Modulo VII

► Conoscere la realtà europea e statunitense a cavallo della metà del secolo, con particolare riferimento agli eventi fondamentali della prima metà del secolo (totalitarismi, Seconda Guerra Mondiale, ecc.) e alle conseguenze sull'immaginario e sull'organizzazione della cultura, come la crisi della razionalità, la perdita di fiducia nel progresso e nella storia, lo spostamento dell'asse politico, culturale ed economico dall'Europa agli Stati Uniti.

► Comprendere la base culturale comune a tutta l'arte del Secondo Dopoguerra, segnata dal tramonto della visione teleologica della storia e di ogni idealismo universalistico e chiamata a ridefinire il proprio ruolo e i propri strumenti.

► Riconoscere i tratti salienti delle tendenze espressioniste del Secondo Dopoguerra (rifiuto della forma, centralità dell'esperienza psichica e fisica dell'artista, introduzione della variabile del tempo e della casualità nell'opera, aspetti materici, ecc.).

► Conoscere caratteri e protagonisti dell'Espressionismo astratto americano nelle sue diverse declinazioni (Action Painting, Color Field e Scuola del Pacifico) e dell'Informale europeo nelle tendenze gestuale e materica..

► Riconoscere le innovazioni tecniche del Secondo Dopoguerra (action painting, dripping, all over, color field, artematerica), valutandole sul piano formale ed espressivo.

► Conoscere la realtà europea e statunitense dopo la Seconda Guerra Mondiale, con particolare riferimento al periodo della Guerra Fredda, al boom economico e demografico, all'imporsi del capitalismo consumistico e della società dello spettacolo

► Conoscere la realtà europea e statunitense dopo la Seconda Guerra Mondiale, con particolare riferimento al periodo della Guerra Fredda, alla guerra del Vietnam, al crescere dei movimenti di protesta sociale e culturale, al boom economico e demografico, all'imporsi del capitalismo consumistico e della società dello spettacolo.

► ► Comprendere e discutere in termini critici il rapporto tra arte e mass-media e in generale tra cultura 'alta' e 'bassa' della Pop Art.

► ► Riconoscere le innovazioni e le caratteristiche della Pop Art, in particolare l'insistenza sull'oggetto, il passaggio dalla rappresentazione alla presentazione della realtà, la relazione tra artista e pubblico, il rapporto dell'arte con la società del proprio tempo e con il mondo della comunicazione di massa.

METODOLOGIE DIDATTICHE

La didattica è improntata a sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi favorendo la possibilità di operare collegamenti logico deduttivi e analitico induttivi. Oltre all'uso del libro di testo, è previsto l'impiego di editoria artistica e di supporti multimediali nonché l'utilizzo dell'aula informatica. Nello studio della disciplina si seguirà lo svolgimento cronologico della produzione degli artisti e dei principali movimenti per facilitare l'orientamento culturale degli studenti, descrivendo la scelta dei percorsi tematici e delle unità didattiche al fine di renderli consapevoli del lavoro da svolgere.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove di verifica, tese ad accertare la conoscenza dei periodi storici e delle principali caratteristiche di autorie opere, saranno orali e scritte. Le verifiche orali si svolgeranno in itinere e faranno parte delle lezioni interattive e dialogate. Le verifiche scritte, somministrate alla conclusione di alcuni moduli, possono differenziarsi tra le seguenti tipologie: scheda di lettura di opere studiate, analisi di opere non studiate ma appartenenti a movimenti o artisti affrontati in classe; prove a risposta sintetica e a risposta multipla; saggi brevi; relazioni. Si valuterà la terminologia acquisita e la capacità di riconoscere il periodo di appartenenza e l'individuazione delle tecniche. Queste prove saranno integrate con ulteriori verifiche per il recupero delle fragilità e per il potenziamento delle eccellenze.

Per la valutazione delle prove si terrà conto dei seguenti indicatori: conoscenza degli argomenti richiesti; capacità di operare collegamenti tra ambiti disciplinari diversi; capacità di operare sintesi tra le varie problematiche concettuali proposte; capacità di rielaborazione personale.

Roma 7 10 2023

Prof Renata Papetti