

ALLEGATO A
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO
Storia Dell'Arte

A.S. 2019/2020 - CLASSE 5E2

DOCENTE : DAL POZZO FRANCESCA

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze:

Lo studente sa riconoscere le opere studiate e individuare i soggetti rappresentati.
Analizza e descrive un'opera d'arte a diversi livelli: formale (individuando gli elementi del linguaggio visivo) e iconografico (dal punto di vista del soggetto).

Competenze:

Sa collocare globalmente ogni singola opera d'arte nel contesto storico e culturale di appartenenza, operando confronti tra diversi stili e significati.

La preparazione di base nella disciplina risulta globalmente soddisfacente: gli obiettivi prefissati nel programma iniziale si possono definire discretamente raggiunti per la maggior parte della classe, in alcuni casi a livello minimo in altri a livello buono (la diversità tra i singoli alunni comunque è rispecchiata dalle valutazioni individuali, nelle quali si tiene conto non solo della mera media matematica, ma anche della partecipazione e dell'atteggiamento propositivo o meno del singolo allievo nel corso delle lezioni). Gli studenti in generale rivelano una buona abilità visiva nel commentare e descrivere le immagini, talvolta preferendo usare un linguaggio spontaneo e con la tendenza a operare rielaborazioni personali intuitive.

Testo in uso:

Cricco – Di Teodoro, *Itinerario nell'arte*, Zanichelli, edizione arancione

Altri materiali didattici:

mappe concettuali

PROGRAMMA SVOLTO

1^QUADRIMESTRE

- **Il Romanticismo.** L'artista come genio e la nascita del concetto di 'art pour l'art'. La scoperta della natura e il concetto di sublime, in opposizione all'avvento dell'industria. Caspar David Friedrich. Paesaggi spiritualizzati e tensione umana verso l'infinito e il divino: *Il viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della speranza*. Joseph Mallord William Turner. Il concetto di sublime e la dissoluzione delle forme in vortici di colori: *Ombra e tenebre, la sera del diluvio; Pioggia vapore e velocità*.

Caratteristiche del romanticismo francese e differenze rispetto a quello tedesco e inglese. Theodore Gericault. Temi storici e tragici: *La zattera della Medusa*. Eugene Delacroix. La passionalità politica: *La libertà che guida il popolo*. Differenze tra romanticismo europeo ed italiano. Francesco Hayez. Tra romanticismo e neoclassicismo: *Il bacio*, simbolo di amore sentimentale e patriottico.

- **Il Realismo.** L'esperienza artistica realista in relazione al positivismo dell'epoca. La nascita della fotografia e del mercato dell'arte. La riproduzione scientifica e fedele della realtà. La nascita del proletariato e il cambiamento dei soggetti nelle opere d'arte. Gustave Courbet. Il manifesto della pittura realista: *Gli spaccapietre, L'Atelier*.

I Macchiaioli. L'esperienza realista in Italia. Il concetto di 'macchia' e le differenze rispetto all'Impressionismo. Tra pittura di storia e soggetti rurali. Giovanni Fattori. L'impressione dal vero: *In vedetta, la Rotonda dei Bagni Palmieri*.

- **L'Impressionismo.** Nascita di un'arte rivoluzionaria. I Salon des Refusés e degli Artisti Indipendenti: proposta di un'arte alternativa, contro la pittura accademica dei Salon ufficiali. La pittura en plein air, la riscoperta del paesaggio e delle vibrazioni atmosferiche, luminose e cromatiche. La traduzione in pittura dell'impressione soggettiva dell'artista di fronte alla realtà. La pennellata impressionista e lo studio dei colori complementari (Chevreul). Claude Monet. L'opera manifesto della pittura impressionista: *Impression, soleil levant*. Le serie della *Cattedrale di Rouen* e delle *Ninfee*: la progressiva scomparsa della rappresentazione mimetica. Auguste Renoir. Il movimento e la gioia della vita parigina, la scoperta dell'ombra colorata nel *Bal au moulin de la Galette*. *La Grenouillère* (confrontata con quella di Monet). Edgard Degas, un impressionista-realista: *Lezione di ballo, L'assenzio*.

2^QUADRIMESTRE

- **Il Postimpressionismo.** Il contesto storico e culturale tra Ottocento e Novecento. Cenni sulla Tour Eiffel. Il concetto di Postimpressionismo, come insieme di correnti ed autori diversi. Lo spostamento dell'attenzione artistica dalla realtà esterna all'interiorità e alla spiritualità, come reazione al positivismo dell'epoca. Il pessimismo, il disagio, l'angoscia degli artisti in relazione alla società del tempo.

Il Neoimpressionismo. L'ultima mostra impressionista e la nascita del neoimpressionismo nel 1886. La tecnica del pointillisme: le ricerche scientifiche sul colore, ispirate agli studi di Chevreul (l'accostamento dei complementari e la ricomposizione retinica dei colori). Georges Seurat. Il manifesto del movimento: *Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte*.

Il simbolismo esistenziale nelle opere di Van Gogh e Munch.

Vincent Van Gogh. *Gli Autoritratti*, emblemi della personalità dell'artista e dei suoi cambiamenti di stile. Le diverse fasi artistiche dell'artista: dai *Mangiatori di patate* ai paesaggi impressionisti (*Il ponte di Langlois*). I simboli dell'esistenza: I girasoli, La camera da letto di Arles, I cipressi. La pennellata come simbolo del tormento interiore nella *Notte Stellata*. Il dramma finale del *Campo di grano con volo di corvi*.

Edvard Munch. I temi del Fregio della vita: la malattia, la morte, l'amore, la vita, il rapporto dell'uomo e dell'artista con la società. Solitudine, disagio dell'uomo e indifferenza della

società borghese contemporanea in opere emblematiche quali: *L'urlo*, *Sera sul Viale Karl Johan*, *Pubertà*, *La bambina malata*. Le tematiche tragiche e lo stile espressivo di Munch come anticipazione dell'Espressionismo.

Paul Gauguin. Il mito del primitivo come fuga dalla società. Il cloisonnisme e lo stile sintetico o sintetista. L'uso del colore con valore simbolico.

Le opere del periodo bretone: *Il Cristo giallo*

Le opere del periodo oceanico: *Come, sei gelosa?*, il capolavoro e testamento spirituale, riflessione sul significato profondo dell'esistenza: *Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo?*

L'Art Nouveau, cenni sulle caratteristiche generali. Antoni Gaudì, Casa Milà e Batllò; Guimard, Ingresso della metropolitana di Parigi.

Decorativismo e simbolismo nell'opera di Gustav Klimt: *Giuditta I e II*, *Il Bacio*. Il concetto di arte e di eros in Klimt. Significato dei simboli e dell'oro.

La ricerca razionale nell'opera di Paul Cezanne: la solidificazione dell'Impressionismo e la ricerca delle forme geometriche essenziali nella natura. L'importanza di Cezanne come precubista.

Il concetto di forma-colore nelle prime opere: le *Nature morte* e la *Casa dell'impiccato*.

La serie della *Montagna di St. Victoire*, *I giocatori di carte*, *Le grandi bagnanti*.

- **Le Avanguardie.** Il concetto di avanguardia e di avanguardia storica, in relazione al contesto storico e culturale dei primi anni del Novecento. Il concetto di tempo interiore (Einstein, Freud, Bergson) diversamente interpretato dai diversi movimenti artistici. La ripresa e l'approfondimento dell'antipositivismo e dello spiritualismo postimpressionista.

Il Cubismo. La ricerca della quarta dimensione e il concetto di vedute simultanee.

Pablo Picasso. Cenni sul periodo blu e rosa. Tra principio cubista e primitivismo in *Les demoiselles d'Avignon*.

La scomposizione e la ricostruzione mentale della forma: *Il Ritratto di Ambroise Vollard*. I primi esempi di collages e assemblages: *Natura morta con sedia impagliata*. Il manifesto politico del 1937: *Guernica*.

Il Futurismo. Il Manifesto Futurista del 1909. I disegni di Antonio Sant'Elia.

Giacomo Balla. Le cronofotografie di Anton Giulio Bragaglia e l'analisi delle forme in movimento. La pittura come fotodinamica: *Dinamismo di un cane al guinzaglio*.

Umberto Boccioni. L'esaltazione della città industriale e del progresso e la ripresa della tecnica pittorica divisionista nell'opera *La città che sale*.

La penetrazione e relazione dinamica tra figura e ambiente. La scultura di Boccioni e la rappresentazione del movimento nel suo svolgersi, come espressione del dinamismo interno della forma: Forme uniche di continuità nello spazio.

L'Astrattismo. Il significato di arte non-figurativa (scoperta di un linguaggio artistico autonomo, nei primi anni del Novecento). La ricerca della purezza assoluta e dell'essenza spirituale della realtà.

Vasilij Kandinskij. *Il Primo acquerello astratto* del 1910. Cenni sul saggio 'Lo spirituale nell'arte': il significato dei colori, come espressione dell'anima e dell'interiorità; analogia tra arte e musica.

Il Dadaismo. La posizione nei confronti della guerra e della società.

Marcel Duchamp, i ready-mades: *L'orinatoio-Fontana*, *La Gioconda coi baffi*.

Il cambiamento del concetto di arte, come fatto mentale e concettuale, alla base delle ricerche artistiche del Novecento.

Il Surrealismo. Il concetto di surrealtà e di automatismo psichico. Mirò, *Il carnevale di Arlecchino*. Magritte, *Il tradimento delle immagini*. Dalì, *La persistenza della memoria*.

Altre attività

Visione di video sui principali artisti e movimenti studiati.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Le verifiche hanno inteso monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Rientrano nella valutazione sia lo svolgimento positivo delle prove che la partecipazione alle attività didattiche svolte in classe.

Nel corso dell'anno scolastico sono state svolte verifiche scritte (trattazione sintetica di argomenti o brevi quesiti sugli argomenti trattati in classe).

Sono state svolte anche interrogazioni orali, volte a valutare non solo il possesso dei contenuti disciplinari, ma anche la capacità di rielaborazione e di approfondimento, anche personale, da parte dell'allievo.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, è stata seguita l'apposita 'Griglia' predisposta dal dipartimento di disegno e storia dell'arte dell'Istituto.

METODOLOGIA

Il lavoro didattico ha avuto come punto di partenza il Libro di testo in uso: "Cricco-Di Teodoro, *Itinerario nell'arte*, Zanichelli".

Il manuale è stato opportunamente affiancato da letture d'opera e approfondimenti, presentati in classe durante le lezioni, mediante la proiezione di diapositive in 'Powerpoint'.

Arzignano, 15 maggio 2020

Prof.ssa Francesca Dal Pozzo