

STORIA DELL'ARTE

PROGRAMMI DI DIPARTIMENTO - Il biennio e Ultimo Anno

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE

CLASSI TERZE

Competenze

- Riconoscere le testimonianze di civiltà nelle quali rintracciare le radici della propria identità.
- Conoscere con puntualità di riferimenti i caratteri costruttivi e stilistici degli ordini classici, fondamentali per lo studio della evoluzione della architettura nella storia.
- Decifrare la specificità dell'arte romana.
- Decifrare il carattere del personaggio attraverso la rappresentazione plastico-pittorica dell'artista e la funzione celebrativa del ritratto.
- Riconoscere le origini del pensiero simbolico medievale attraverso le immagini.
- Individuare il fenomeno della transizione dalla civiltà pagana al cristianesimo fino alla morfologia della basilica cristiana.
- Individuare la persistenza dei valori formali propri della cultura classica nell'architettura romanica.
- Riconoscere le strutture del linguaggio simbolico alla base dell'architettura gotica.
- Aver chiaro il percorso compiuto dalla figura dell'artista dall'età medievale a quella rinascimentale.

Nuclei tematici

- Il Mondo antico: Il Paleolitico e nascita del linguaggio artistico.
- Il codice di rappresentazione nell'arte dell'antico Egitto.
- Creta e Micene (nascita del sistema trilitico).
- La Grecia Arcaica con particolare riferimento all'evolversi della rappresentazione della figura umana..
- L'Età classica e i principi di armonia e proporzione applicati alle più significative opere e personalità (Mirone, Fidia, Policleto).
- Il tardo classicismo e l'Ellenismo. Prassitele e Lisippo.
- Le specificità del linguaggio artistico etrusco applicato alla scultura.
- L'arte romana e le sue specifiche espressioni artistiche. Il ritratto romano nell'evolversi della sua funzione tra età repubblicana e imperiale. L'architettura romana attraverso l'analisi di alcuni suoi capolavori (Pantheon, Colosseo)
- Le colonne onorarie (Traiana e Antonina).

Dipartimento di Arte

- Ravenna e i suoi principali monumenti attraverso le sue fasi storiche (l'età romana; Teodorico; la fase bizantina).
- Il Romanico e i suoi principali caratteri, Analisi di alcuni fondamentali e rappresentativi edifici (Duomo di Pisa, Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, San Marco a Venezia, Duomo di Modena)
- Il concetto di "Rinascenza" e l'età federiciana.
- I principi strutturali ed estetici del gotico nell'architettura.
- La scultura romanica (Wiligelmo, Antelami)
- La scultura gotica (Nicola e Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio)
- La pittura: Cimabue (*Crocifisso* di San Domenico ad Arezzo; affreschi di Assisi, *Maestà* del Louvre); Duccio di Buoninsegna (*Maestà* Rucellai; *Maestà* del Duomo di Siena); Giotto (i primi interventi assisiati; *Crocifisso* di Rimini; *Polittico Stefaneschi*; affreschi della cappella degli Scrovegni di Padova; *Maestà* di Ognissanti); Simone Martini (*Maestà* del Palazzo Pubblico di Siena; affreschi assisiati; *l'Allegoria virgiliana*; *Annunciazione* degli Uffizi di Firenze); Pietro Lorenzetti (*Natività della Vergine* di Siena); Ambrogio Lorenzetti (affreschi del Palazzo Pubblico di Siena con particolare riferimento al ciclo del *Buongoverno*);
- Il Gotico internazionale (Gentile da Fabriano e Pisanello).

STORIA DELL'ARTE

PROGRAMMI DI DIPARTIMENTO - Il biennio e Ultimo Anno

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE

CLASSI QUARTE

Competenze

- Individuare i significati e i messaggi complessivi di un'opera d'arte anche attraverso il contesto socio-culturale entro cui essa si è formata e (quando si conosce) il rapporto con la committenza.
- Saper individuare i caratteri propri del linguaggio artistico italiano rispetto alle coeve espressioni europee.
- Saper individuare il percorso della figura dell'artista dall'età medievale a quella rinascimentale.
- Portare l'allievo all'interno della ricerca prospettica quattrocentesca sia a livello tecnico-geometrico, sia per quel che attiene alle valenze filosofico-conoscitive.
- Estendere le conoscenze prospettiche alla prospettiva cromatica.
- Saper riconoscere le specificità dell'arte emiliana del '400 rispetto alle coeve ricerche venete e toscane.
- Comprendere il significato di Rinascimento nelle sue diverse sfumature.
- Saper comprendere le ragioni che hanno condotto alla crisi del Rinascimento in Italia.
- Saper identificare il ruolo che l'immagine riveste nel contesto della retorica barocca.
- Comprendere le principali coordinate entro cui si sviluppa il pensiero estetico del Seicento e del Settecento.

Nuclei tematici

- La rivoluzione umanistica nelle espressioni artistiche (il metodo prospettico, Brunelleschi, Donatello, Masaccio).
- Architettura, prospettiva, trattatistica: Leon Battista Alberti e Piero della Francesca
- La pittura di metà Quattrocento nell'Italia centrale: Beato Angelico e Domenico Veneziano.
- Il recupero dell'antico nell'Italia settentrionale: Andrea Mantegna.
- La pittura a Firenze nell'Età di Lorenzo il Magnifico: Botticelli.
- Il contributo degli artisti fiamminghi alla pittura del Quattrocento (Jan van Eyck, Roger van der Weyden, Hugo van der Goes).
- Il Rinascimento a Venezia tra seduzioni fiamminghe e ricerche prospettiche: Antonello da Messina e Giovanni Bellini.
- Il Rinascimento maturo: Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello.
- Venezia rinascimentale: Giorgione e Tiziano.
- Il Rinascimento in Emilia: Antonio Allegri detto il Correggio.
- La crisi del Rinascimento e il Manierismo in pittura (Rosso Fiorentino, Jacopo

Dipartimento di Arte

Carrucci detto il Pontorno, Agnolo Bronzino), in scultura (Giambologna e Benvenuto Cellini).

- La Controriforma. Bologna: l'esperienze dei tre Carracci; Venezia: Paolo Caliari detto il Veronese; Jacopo Robusti detto il Tintoretto.

- L'aprirsi del Seicento tra naturalismo (Michelangelo Merisi da Caravaggio) e classicismo (Annibale Carracci). L'affermazione dei "generi" pittorici (natura morta, battaglie, scene di genere, paesaggio).

- Gian Lorenzo Bernini e il rinnovamento della scultura e dell'architettura.

- La grande decorazione illusionistica barocca tra retorica, teatralità, persuasione (Pietro da Cortona, Giovan Battista Gaulli, Andrea Pozzo).

- Il contributo dell'Europa (Rubens, Velásquez, Rembrandt).

- La pittura Veneta e l'Europa: Giambattista Tiepolo, Antonio Canaletto.

STORIA DELL'ARTE

PROGRAMMI DI DIPARTIMENTO - Il biennio e Ultimo Anno

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE

CLASSI QUINTE

Competenze

- Comprendere le principali tematiche artistiche riferibili all'Illuminismo e al Neoclassicismo.
- Saper individuare i caratteri dell'artista moderno proposti dal pensiero romantico.
- Conoscenza delle connessioni esistenti tra Neoclassicismo e Romanticismo.
- Rendere chiaro e comprensibile il progressivo avvicinamento alle problematiche impressioniste attraverso le riflessioni sulla luce e sul colore dei grandi pittori romantici.
- Saper individuare i tratti, almeno sostanziali, del complesso rapporto tra fotografia e pittura tra Ottocento e Novecento.
- Saper riconoscere i nessi tra l'evolversi della società e i relativi mutamenti nel pensiero artistico.
- Aver chiare le coordinate del complesso intreccio formale e culturale esistente fra Impressionismo e Post-impressionismo.
- Sapersi orientare nel concetto di creatività del lavoro e di artisticità della produzione industriale.
- Conoscenza della portata e del concetto stesso di Avanguardia storica.
- Conoscenza dei rapporti esistenti fra i movimenti d'avanguardia di primo Novecento e la cornice storica coeva.
- Conoscenza dei caratteri dei principali movimenti artistici del secondo Novecento in rapporto all'evolvere della società contemporanea.

Nuclei tematici

- Il Neoclassicismo: Jacques-Louis David; Antonio Canova
- La pittura di paesaggio nella prima metà dell'Ottocento: dall'«étude en plain air» alla «peinture en plain air»: l'esempio di J.B. Camille Corot e di J. Constable; oltre il dato oggettivo: Caspar David Friedrich e J. Mallord William Turner.
- T. Gericault ed E. Delacroix.
- G. Courbet e il Manifesto del Realismo.
- La situazione italiana: Francesco Hayez; i macchiaioli (Silvestro Lega e Giovanni Fattori).
- Verso l'impressionismo: Edouard Manet.
- I protagonisti della rivoluzione impressionista: Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas.
- Il superamento della rappresentazione fenomenica: Paul Cézanne; i Nabis (P. Ranson, M. Denis, P. Sérusier) e il Puntinismo (G. Seurat).
- L'estetica simbolista e i due filoni di ricerca: Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, E.

Dipartimento di Arte

Munch, G. Moreau.

- La secessione viennese: G. Klimt, E. Schiele.
- Cubisti e Fauves (il recupero delle culture non occidentali nella Francia di primo Novecento: P. Picasso, H. Matisse, M. Chagall).
- Il Futurismo italiano (U. Boccioni; C. Carrà, G. Balla, G. Severini, A. Sant'Elia).
- Le esperienze artistiche tra le due guerre: il Dadaismo; il Surrealismo (Salvador Dalì, René Magritte, Max Ernst); la Metafisica (Giorgio De Chirico- Carlo Carrà); il pensiero e l'estetica del Bauhaus.
- La Pop Art (R. Hamilton; A. Warhol).
- L'Arte Concettuale (Manifesto del 1969).
- La Graffiti Art (Keith Haring).