

LICEO QUADRI

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.B.QUADRI" VICENZA

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

(OM n. 55/2024 art. 10)

Anno scolastico 2023-2024

RELAZIONE DEL DOCENTE

All. A

Classe: 5 CSE   Indirizzo: Economico sociale   Materia: Disegno e Storia dell'arte   Docente: Marika Vicari

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE

La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza

Meno di 6	insufficiente
6	sufficiente
6 - 7	discreto
7 - 8	buono
8 - 10	ottimo

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare distinguersi per una dimensione critica ed estetica anche personale verso lo studio della storia dell'arte e la lettura dell'opera d'arte compatibile ai principi guida per l'educazione e conoscenza del patrimonio storico artistico.

La classe nel complesso riesce in maniera buona ad individuare caratteristiche, metodologie e contestualizzazione delle singole opere d'arte con un confronto approfondito sia dei contenuti di riferimento che verso l'asse interdisciplinare.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello buono. Più precisamente sono stati presi in considerazione: l'uso del linguaggio specifico con particolare cura della contestualizzazione storico, artistica, culturale, sociale, politica, letteraria e filosofica degli autori e delle correnti dei periodi presi in esame e nello specifico nella lettura dell'opera d'arte.

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello buono sia verso la ricerca che l'esposizione e collegamenti interdisciplinari

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio

Periodo mese/i

Moduli didattici	Conoscenze/Competenze disciplinari relative a ciascun modulo	Periodo mese/i
(Recupero programma anno precedente) Il Seicento	<p>Il Barocco. Il disegno e la pittura di Annibale Carracci. La pittura di genere: <i>Il Mangiafagioli</i> e <i>La macelleria</i>. Gli affreschi della galleria di <i>Palazzo Farnese</i>.</p> <p>Caravaggio: l'arte rivoluzionaria di un genio incompreso. Le opere degli anni giovanili: il <i>Bacco</i> e la <i>Canestra di frutta</i>. Gli anni romani ed i capolavori delle <i>Cappelle Contarelli</i> e <i>Cerasi</i>. Scandalo ed umanità nella <i>Morte della Vergine</i>.</p> <p>Bernini dai legami con la corte papale, all'adesione alle teorie controriformistiche ai grandi progetti urbanistici a Roma. <i>Apollo e Dafne</i>, <i>Estasi di Santa Teresa</i>, <i>Baldacchino</i> e <i>Colonnato di San Pietro</i>.</p> <p>Borromini ed i capolavori del <i>San Carlino alle quattro fontane</i> e <i>Sant'Ivo alla Sapienza</i>. La linea sinusoidale, il rapporto con lo spazio e la prospettiva a cannocchiale.</p> <p>Pietro da Cortona e il progetto per Palazzo Barberini: <i>Il Trionfo della Divina Provvidenza</i>.</p> <p>Cenni al Barocco nel nord Italia: Torino (Guarino Guarini, Palazzo Carignano, Cappella Santa Sindone) e Venezia (Baldassare Longhena, Chiesa della Madonna della Salute)</p> <p>Cenni al Seicento e Barocco in Europa. Velazquez, <i>Las Meninas</i> e Ritratto di Innocenzo X (Ritratto Innocenzo X di F. Bacon ed alla corazzata Potëmkin di Ějzenštejn) Rembrandt, <i>La ronda di Notte</i> e Vermeer, <i>La ragazza con l'orecchino di perla</i> e <i>La lattaia</i>.</p>	Settembre-ottobre
Il Settecento e l'Ottocento	<p>Tiepolo: la luce fredda il colore e la fantasia nel Veneto e alla Residenza di Wurzburg.</p> <p>Vedutismo: tra occhio e lente. Cenni a Canaletto, Guardi e Bellotto.</p> <p>Dall'Illuminismo al Neoclassicismo. Il secondo Settecento. Un unico tempo per Canova, David, Piranesi e Goya artisti lontani nei linguaggi. La seduzione dell'antico. Le teorie sul bello: cenni a Winckelmann e Goethe. Il Grand Tour.</p> <p>Canova tra gli antichi e la mitologia: Amore e Psiche. La tecnica. dai ritratti al Monumento funebre. I Sepolcri e Foscolo.</p>	ottobre

	<p>Goya: I ritratti a <i>El sueño de la razón produce monstruos</i> della serie Caprichos e <i>Fucilazioni del 5 maggio 1808</i>.</p> <p>David: <i>Giuramento degli Orazi</i> e <i>La morte di Marat</i>.</p>	
Ottocento	<p>Dallo Sturm und Drang al Romanticismo. Le emozioni, il movimento, il colore e il dramma al centro delle opere e dei protagonisti internazionali.</p> <p>Delacroix: <i>La libertà che guida il popolo</i> Gericault: <i>la zattera della Medusa</i> Friedrich: <i>Viandante nel mare di nebbia</i> Turner e Constable. Dai paesaggi del sublime allo studio dei cieli al genere paesaggistico. Hayez: tra amore e storia, <i>Il Bacio</i>.</p> <p>La letteratura in immagini: Delacroix, lettore di Dante a Hayez, tra Shakespeare e Manzoni, il sentimento preraffaellita e la letteratura: Ofelia di Millais.</p> <p>Corot e la Scuola di Barbizon: un nuovo doppio registro pittorico ed il paesaggio italiano.</p> <p>cenni introduttivi alla stagione dei Realismi tra la scoperta della fotografia e un nuovo sguardo alla realtà: Courbet ed il manifesto del realismo, Millet ed il silenzio e Daumier tra satira e denuncia sociale. <i>(Courbet, Funerale a Ornans, Gli spaccapietre, Millet, Le spigolatrici, Daumier, Vagone di terza classe)</i>.</p> <p>La nascita della fotografia e del cinema. La fotografia: ruolo e protagonisti di una rivoluzione Niepce, Daguerre, Nadar, Marey, Muybridge e Le Gray.</p>	Novembre-dicembre
Ottocento	<p>La rivoluzione impressionista. I Caffè parigini. Luce, colore, attimo fuggente, en plein air, uso della fotografia nelle opere impressioniste. Cenni ai protagonisti della nuova rivoluzione artistica: Manet (<i>La colazione sull'erba</i> e <i>Olympia</i>), Monet, Degas e Renoir. <i>"Impression: soleil levant"</i> di Monet e la critica di Leroy. Dal colore in movimento alla complementarietà passando per le vibrazioni luminose dell'acqua.</p> <p>Monet: Gli effetti della luce e le impressioni nella <i>Cattedrale di Rouen</i> e nelle <i>Ninfee</i>. La nascita della serialità. Un museo per un'opera: il caso dell'Orangerie.</p> <p>Degas: la pittura in studio, le stampe giapponesi, la fotografia e l'ambiente borghese tra scuole di danza, corse dei cavalli ed il mondo dei caffè. <i>Lezione di danza</i> e <i>l'Assenzio</i> (rif. a E. Zola). Renoir e la gioia della vita attraverso la pittura. La <i>Grenouillere</i> di Monet e Renoir a confronto. La colazione dei canottieri, un banchetto contemporaneo.</p> <p>L'Europa di fine Ottocento: il trionfo della modernità nella seconda rivoluzione industriale, tra progresso e decadenza: Parigi oltre l'Impressionismo.</p> <p>Cézanne e il recupero della forma. Dal periodo impressionista alla natura secondo la sfera, il cono e il cilindro. Analisi delle opere <i>Le bagnanti</i> di Cézanne e <i>I giocatori di carte</i>.</p> <p>Paul Gauguin, il suo approdo alla pittura. Dal sintetismo del periodo bretone al fascino per l'esotico.</p>	Gennaio-febbraio

	<p>Gauguin tra Francia e Tahiti: dalla vita borghese alla fuga, il viaggio e l'incessante ricerca della felicità. <i>Il Cristo giallo. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?</i> tra pensiero filosofico ed un testamento spirituale.</p> <p>Van Gogh e le radici dell'espressionismo. Gli esordi, il realismo sociale, <i>I Mangiatori di patate</i>. Dagli anni olandesi a quelli parigini alla scoperta del colore. Arles, il periodo a Saint-Remy e la notte stellata tra lirica ed allucinazione. L'inquietudine, la pace ad Auvers-sur-Oise, il mistero della vita e della morte, l'isolamento nell'ultima opera <i>Campo di grano con corvi</i>.</p> <p>Il Novecento e Parigi oltre l'impressionismo.</p> <p>Dal tempo sospeso al puntinismo di Seurat, alla <i>Domenica pomeriggio all'isola della Grand Jatte</i> alla vita notturna e bohémienne a Montmartre di Toulouse-Lautrec. L'invenzione della grafica pubblicitaria.</p> <p>Cenni al Divisionismo in Italia. Divisionismo sociale. Pelizza da Volpedo, <i>Il quarto stato</i>. nuove tendenze e confronto con Impressionismo e Pointillismo e Macchiaioli e Scapigliati.</p>	
Ottocento- Novecento	<p>Cenni al Simbolismo e secessioni. Monaco, Berlino (Munch) e Vienna (Klinger e Klimt). L'angoscia di Munch. <i>La Belle Époque</i>. Dal cambiamento culturale dell'<i>Art and Craft Society</i> di Morris al nuovo gusto borghese dell'Art Nouveau.</p> <p>Dalla Rivoluzione industriale europea <i>all'art pour l'art</i>, all'opera d'arte totale secondo il <i>Gesamtkunstwerk</i>.</p> <p>Cenni alla rosa degli interpreti più influenti, alla diffusione internazionale: dalla Secessione viennese con Klimt, all'Art Nouveau in Francia con Guimard e gli ingressi alle stazioni della metropolitana di Parigi, van de Velde e Horta con il primo edificio in stile art n.: <i>Hotel Tassel</i> allo Style Glasgow con Mackintosh al Modernismo catalano di Gaudì. riflessioni sulle differenze tra le fluidità delle linee, vocabolario ornamentale, unione di progetto e prodotto e composizioni asimmetriche. Lo stile Liberty a Torino.</p> <p>Il superamento nei primi anni del '900 del movimento con l'affermazione delle avanguardie e del Movimento Moderno.</p>	febbraio
Novecento	<p>Avanguardie storiche Lineamenti storici dell'Europa di inizio Novecento allo scoppio Prima Guerra mondiale. Il concetto di avanguardia e la nascita dell'Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo e Dadaismo.</p> <p>*Presentazione lavoro di gruppo: La realtà come esperienza emotiva Presentazione lavoro individuale: Francia, tra Impressionismo ed Espressionismo: i Fauves e lo scandalo tradotto tra colori e forme. Matisse e la gioia di vivere. In Germania: Espressionismo tedesco: Kirchner e il Die Brücke. Altre esperienze: Espressionismo nordico di Munch e a quello austriaco: Schiele e Kokoschka.</p> <p>*Presentazione lavoro di gruppo: Il superamento dell'oggetto: l'Astrattismo Kandinskij Presentazione lavoro individuale: Der blauer reiter. lo Spirituale dell'arte. L'esperienza alla Bauhaus</p>	marzo

	<p>Linea, punto e superficie.</p> <p>*Presentazione lavoro di gruppo: La matematica nell'arte e l'astrattismo olandese - Mondrian Presentazione lavoro individuale: figurazione astrazione bogie-wogie il rapporto con le avanguardie russe - Malevic e Tatlin</p> <p>*Presentazione lavoro di gruppo: La rivoluzione della forma: il cubismo Presentazione lavoro individuale: Dalla nuova concezione dello spazio alla quarta dimensione. <i>Les demoiselles d'Avignon</i>. I periodi della pittura di Picasso. <i>Le regard du poète</i>: Apollinaire vs Picasso e la folgorazione africana ed il <i>tableau-objet</i>. Le fasi del cubismo. Picasso e Braque: le nuove tecniche (collage e <i>papier collé</i>).</p> <p>*Presentazione lavoro di gruppo: Futurismo un movimento italiano tra genesi e sviluppo, l'ebbrezza della modernità. Il futuro e Marinetti. Presentazione lavoro individuale: Il volto della città nell'opera di Boccioni. Milano ed il futurismo. Forme uniche nella continuità dello spazio tra velocità e rumore: la terza dimensione. Una nuova dimensione estetica: la velocità. Balla, rif. a Severini e Carrà tra dinamismo e ritmo. Sant'Elia e l'architettura futurista. Depero e la casa dell'arte futurista.</p> <p>*Presentazione lavoro di gruppo: Tra provocazione e sogno: il Dadaismo. Il ruolo di Tzara Presentazione lavoro individuale: Duchamp ed il ready made Man Ray tra rayogrammi e sperimentazioni. Hausmann e la tecnica del fotomontaggio Stieglitz, la galleria 291 e la Society of Independent Artists.</p>	
	<p>Arte tra le due guerre. Il mondo tra i due conflitti mondiali, tra guerre e totalitarismo, un'epoca senza certezze. Tra politica, ideologia e violenza le tendenze dell'arte: il Surrealismo e la Bauhaus. il 1933, la chiusura della Bauhaus, Goebbels e Casa dell'arte di Monaco. la mostra del 1937, Arte degenerata. La Bauhaus, Gropius e la fusione tra le arti. un'architettura funzionalista e moderna. Mies van der Rohe, il Padiglione Barcellona e Villa Tugendhat.</p>	<p>Marzo-aprile</p>
	<p>la metafisica ed il surrealismo: De Chirico e Magritte</p>	<p>aprile</p>
	<p>Una panoramica all'arte tra le due guerre. Cenni all'arte durante le dittature e modelli di regime (realismo sovietico, Hitler e la mostra Arte degenerata, il culto della razza e la proposta di modelli estetici, Il fascismo e l'arte di stato). La Quadriennale di Roma e la Biennale di Venezia. I musei di stato.</p>	<p>aprile</p>

	<p>Cenni al ritorno all'ordine ed il realismo in Francia. André Derain e Gino Severini. Jean Cocteau e <i>Le rappel á l'ordre</i>. Il balletto Parade a Parigi.</p> <p>Cenni al ritorno al realismo in Germania, la Nuova Oggettività. La critica alla società borghese della Repubblica di Weimar: Otto Dix, G. Grosz, C. Schad e Max Beckmann.</p> <p>Cenni alla pittura e la scultura italiana tra le due guerre. Il Novecento Italiano, Corrente e Valori Plastici.</p> <p>La scultura di Arturo Martini e Marino Marini. Manzù e Arnaldo Pomodoro. Il realismo statunitense. Edward Hopper, il crollo di Wall Street e lo sguardo cinematografico e fotografico dell'America, A. Hitchcock e W.Wenders.</p> <p>Cenni agli artisti americani e la Depressione. Il Federal Art Project. La Farm Security Administration e Dorothea Lange. la fotografia ed il fronte della guerra Robert Capa e Gerda Taro.</p> <p>Cenni al Realismo messicano, rivoluzione politica, arte nazionale con il Muralismo, Rivera. La ricerca autobiografica di Frida Kahlo.</p> <p>L' espressionismo astratto americano. L' Action painting e Pollock, il Color Field di Rothko.</p>	
	<p>Una società pop: il valore simbolico degli oggetti. arte ed oggetti di consumo. Uno sguardo alla Pop art americana, inglese ed italiana. Just what is it that makes today's homes so different, so appealing: incontro con l'opera di Hamilton. Leo Castelli, la Pop art americana e la Biennale del 1964.</p> <p>La Pop Art americana. Andy Warhol e la Factory. la Pop Art Italiana. Mario Schifano, Fabio Mauri e Mimmo Rotella.</p>	maggio

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni

Moduli didattici	Conoscenze/Competenze disciplinari relative a ciascun modulo	Periodo mese/i
Una panoramica dell'arte dal secondo dopoguerra. Dal 1968 agli anni Novanta.	<p>Dal 1968 agli anni Novanta. Gli anni di piombo tra stragi, nuove conquiste tecnologiche e nuovo assetto geopolitico in Europa.</p> <p>Brevi accenni e spunti di riflessione Il superamento dei limiti fisici del quadro ed una nuova idea di scultura (Arte povera), arte del corpo (Body art) arte e linguaggio (arte concettuale) , arte nel paesaggio (Land Art), dal salotto al museo: la televisione come opera d'arte (video art).</p>	maggio-giugno n. 4 ore
Gli Anni Duemila	Brevi accenni e spunti di riflessione sull'arte situazionale, i nuovi linguaggi della scultura e l'architettura dagli anni Ottanta ad oggi	n. 4 ore

Ore effettivamente svolte dal docente durante l'anno, alla data attuale: 38 di lezione frontale

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_____

3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Le lezioni di storia dell'arte si sono svolte frontalmente e per alcune ore in maniera laboratoriale. Particolare importanza è stata data all'analisi e trattazione dei periodi storico-artistici e delle opere d'arte, degli artisti e dei momenti più significativi. E' stata proposta la lettura iconografica e iconologica delle opere nonché un confronto tra le stesse ed il percorso storico-artistico che ne determina l'originalità, lo stile la costruzione ed il significato. E' stato promosso inoltre un lavoro di gruppo con particolare riferimento alle Avanguardie Storiche e un lavoro individuale così ripartito:

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI

Per le lezioni frontali è stato usato il libro di testo in adozione alla classe:
Cricco Giorgio, Di Teodoro Francesco Paolo
Itinerario nell'arte edizione verde 5ed- volume 3
Cartaceo e digitale + contenuti digitali integrativi
Sono stati utilizzate documenti per approfondimenti e presentazioni personali dell'insegnante e consultazione libro: Arte. Una storia naturale e civile. Dal Barocco all'impressionismo, vol.4 e Postimpressionismo al contemporaneo, vol. 5
Sono state presentate ricerche ed approfondimenti individuali e di gruppo (vedi *)

5. STRUMENTI DI VERIFICA

Le prove di verifica sono state fatte in diversi momenti: iniziale, intermedia (attraverso gli elaborati prodotti dai studenti in gruppo ed individualmente) e finale. Le stesse hanno portato ad evidenziare un più che discreto livello di apprendimento per la maggior parte della classe, tranne pochi casi che invece arrivano alla sufficienza. Il livello raggiunto è servito da guida, mediante la revisione delle unità didattiche proposte ai successivi interventi di programmazione didattica proposta ed affrontati nelle ultime settimane. Le valutazioni sono state svolte sia in modalità scritta con prove strutturate che con interrogazioni, colloqui e presentazioni individuali e di gruppo.

6. ATTIVITA' DI RECUPERO

In un singolo caso, viste le lacune emerse nel primo periodo, sono stati ripresi alcuni argomenti ed è stata fatta attività di recupero con schemi e prova di recupero.

Firma del docente

Vicenza 15 maggio 2024