

Allegato A al Documento del 15 maggio

Esami di Stato A.S. 2021/2022

CLASSE: V B INDIRIZZO: CLASSICO MATERIA DI INSEGNAMENTO: STORIA DELL'ARTE

Docente: Prof.ssa *Marta Gabrielli*

Ore di lezioni settimanali n° 2

1. Obiettivi specifici della disciplina

In termini di competenze:

- Saper leggere le opere figurative utilizzando un metodo ed una terminologia appropriati;
- Saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico;
- Saper confrontare tra loro opere dello stesso periodo storico-artistico o di differenti momenti storici, individuandone differenze e somiglianze.
- Saper fare macro-collegamenti tra la Storia dell'Arte e le altre discipline affrontate, in particolare con Storia e Filosofia.

In termini di abilità:

- Essere in grado di riconoscere e spiegare i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate, nonché gli aspetti simbolici e iconografici, delle opere analizzate in classe.
- Essere in grado di riconoscere ed apprezzare criticamente il valore culturale del patrimonio storico-artistico appartenente all'umanità intera.

In termini di conoscenze:

- Conoscere la terminologia specifica della materia storico-artistica;
- Conoscere i caratteri principali dei fenomeni storico - artistici affrontati durante l'anno scolastico, dal Neoclassicismo alle Avanguardie Storiche;
- Conoscere gli artisti e le opere analizzate in classe.

2. Contenuti e tempi del percorso formativo

Modulo 1: la riscoperta dell'antico come ideale civico ed estetico nel movimento neoclassico (settembre-ottobre)

Gli scritti di Johann Joachim Winckelmann; l'affresco Parnaso di Anton Raphael Mengs.

Canova: *Teseo sul Minotauro*; *Amore e Psiche*; *Paolina Borghese come Venere Vincitrice*; *Le Tre Grazie*; *Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria*.

Jacques Louis-David: *Il giuramento degli Orazi*; *La morte di Marat*.

Jean-Auguste Dominique Ingres: *Il sogno di Ossian*; *La grande Odaliska*.

Tra Neoclassicismo e Romanticismo: il caso di Francisco Goya. *Il sonno della ragione produce mostri*; *Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio*; *Maja desnuda e Maia vestida*.

Modulo 2: l'arte del Romanticismo (ottobre)

Caspar David Friedrich: *Viandante sul mare di nebbia*; *Le falesie di gesso di Rügen*; *Mar Glaciale Artico (Il naufragio della Speranza)*.

John Constable e il "pittoresco": *Barca in costruzione presso Flatford*, *Carro di fieno*.

William Turner e il "sublime": *Didone costruisce Cartagine*; *Tramonto*; *Pioggia, vapore e velocità (su slide)*.

Théodore Géricault: *Zattera della Medusa*.

Eugène Delacroix: *La barca di Dante*, *La libertà che guida il popolo*, *Le donne di Algeri*.

Cenni al Romanticismo italiano: *Il Bacio* di Francesco Hayez.

Modulo 3: il Realismo nelle arti figurative (ottobre-novembre)

Il Pavillon du Realisme di Gustave Courbet: *Gli spaccapietre*; *Un funerale ad Ornans*; *L'atelier del pittore*, *Allegoria reale determinante un periodo di sette anni della mia vita artistica e morale*.

I Preraffaelliti: *Ophelia* di Millet; *Beata Beatrix* di Gabriel Dante Rossetti.

Il fenomeno dei Macchiaioli. Giovanni Fattori: *Campo italiano alla battaglia di Magenta*; *La rotonda dei bagni Palmieri*; *In vedetta (Il muro bianco)*; *Bovi al carro*. Silvestro Lega: *Il canto dello stornello*; *Pergolato*.

Breve excursus sulla storia dell'architettura tra Settecento ed Ottocento: dal Neoclassicismo all'Ecclettismo fino alla nuova architettura del ferro in Europa. *Teatro alla Scala di Milano*; *Caffè Pedrocchi a Padova*; *Crystal Palace a Londra*; *Tour Eiffel a Parigi*; *Galleria Vittorio Emanuele II a Milano*.

Modulo 4: Impressionismo (dicembre)

La pittura di Édouard Manet come raccordo tra Realismo ed Impressionismo: *Colazione sull'erba*; *Olympia*; *Ritratto di Émile Zola (su slide)*; *Il bar delle Folies Bergère*.

Il fenomeno del Giapponismo.

La nascita dell'Impressionismo: la prima mostra; la tecnica en plein air; la poetica e i temi prediletti; il colore impressionista.

Claude Monet: la pittura delle impressioni. *Impressione. Sole nascente*; *La Grenouillère*; le "serie" (*Cattedrale di Rouen*; *Ninfee*).

Pierre-Auguste Renoir: la gioia di vivere. *Moulin de la Gallette*; *Colazione dei Canottieri*; *Grenouillère* (a confronto con quella di Monet).

Edgar Degas: *La lezione di danza*; *L'assenzio*.

Cenni alla nascita della fotografia e al suo rapporto con l'Impressionismo: le sequenze fotografiche di Muybridge e la cronofotografia di Marey.

Modulo 5: la ricerca artistica del Postimpressionismo (dicembre-gennaio-febbraio)

Il Neoimpressionismo: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte di Georges Seurat.

Paul Cézanne: la lettera a Bernard del 1904; *La casa dell'impiccato*; *La montagna Sainte-Victoire*.
Paul Gauguin: *La visione dopo il serome*; *Cristo giallo*; *Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?*

Vincent Van Gogh: *I mangiatori di patate*; il rapporto con Gauguin con confronto tra *La sedia di van Gogh* e *La sedia di Gauguin* (su slide); gli *autoritratti* e lettura della lettera scritta al fratello Theo l'11 agosto 1888 riguardante l'uso arbitrario del colore (su fotocopia); l'influenza delle stampe giapponesi; *Girasoli*; *Notte stellata ad Arles*; *Campo di grano con volo di corvi*.

Modulo 6: Art Nouveau (febbraio)

Caratteri generali.

Antoni Guadì: *Sagrada Familia*; *Casa Milà*.

Secessione Viennese: Gustave Klimt. *Ritratto di Adel Bloch Bauer*; *Il bacio*.

Modulo 7: le Avanguardie storiche del Novecento con il riferimento al loro sviluppo in qualche esperienza dell'arte del secondo dopoguerra (marzo-aprile)

L'Espressionismo nelle varie accezioni:

i Fauves e Henri Matisse. *Donna col cappello*, *La stanza rossa* (a confronto con *Tavola imbandita su fotocopia*); *La danza*.

I precursori dell'Espressionismo tedesco ed austriaco: *Il grido* di Edvard Munch

Espressionismo tedesco: *Die Brücke*. *Due donne per strada* di Ernest Ludwig Kirchner; *Giornata limpida* di Erich Heckel.

Espressionismo austriaco: *La sposa del vento (La tempesta)* di Oskar Kokoschka; *Abbraccio (Uomo e donna o Amanti II)* di Egon Schiele.

Incursioni nell'arte del Secondo Dopoguerra: dall'espressionismo di primo Novecento all'espressionismo astratto americano: *Action Painting* e *Color Field Painting*. *Foresta incantata* di Jackson Pollock.

Il Cubismo: le fasi. Pablo Picasso: *Les demoiselles d'Avignon*; *Ritratto di Voillard*; *Natura morta con sedia impagliata*. Georges Braque: *Violino e pipa (Le Quotidien)*.

Il Futurismo: i manifesti. Umberto Boccioni: *La città che sale*; *Gli stati d'animo*; *forme uniche nella continuità dello spazio*. Giacomo Balla: *Dinamismo di un cane al guinzaglio*; *Compenetrazioni iridescenti*. Cenni all'architettura di Antonio Sant'Elia.

La pittura astratta: *Der Blaue Reiter*. Franz Marc: *I cavalli azzurri*. Vassilij Vasil'evič Kandinskij: il colore come musica. Da *Il cavaliere azzurro* e *Coppia a cavallo* a *Senza titolo (Primo acquerello astratto)*; *Composizioni VI e VII*; *Alcuni cerchi*. Gli scritti teorici: l'importanza di "Spirituale nell'arte" e "Punto, linea e superficie".

Cenni al Suprematismo di Malevič: *Quadrangolo (Quadrato nero su fondo bianco)*; *Composizione suprematista: bianco su bianco*.

Pietr Mondrian e De Stijl: il tema dell'albero; *Composizione con grande quadrato rosso, giallo, nero, grigio e blu*; *Broadway Boogie Woogie*.

Dadaismo. *Ritratto di Tristan Tzara* di Hans Arp. Marcel Duchamp e l'invenzione del ready made: *Fontana*, *L.H. O.O.Q.*, *Ruota di Bicicletta*. Man Ray: *Cadeau*, *Le violon d'Ingres*.

Modulo 8: la nascita e gli sviluppo del Movimento Moderno in architettura (aprile)

International Style: definizione.

L'esperienza del Bauhaus (1919-1933). Walter Gropius: *Nuova sede del Bauhaus a Dessau*.

Le Corbusier: una casa per abitare. *I cinque punti dell'architettura*. *Ville Savoye*. *Unità di abitazione a Marsiglia*. *Modulor*.

Frank Lloyd Wright: l'architettura organica. *Casa sulla cascata*; *Solomon R. Guggenheim Museum a New York*.

Cenni all'architettura dell'Italia fascista.

Giovanni Michelucci: la via toscana al Razionalismo. *Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze*.

Modulo 9: l'arte tra le due Guerre (aprile)

Il Surrealismo: Primo manifesto del Surrealismo. *La persistenza della memoria* di Salvador Dalí.

Modulo 10: le principali linee di ricerca dell'arte contemporanea (da svolgere)

Land Art: Christo. *Valley Curtain* (Tenda sulla valle).

Body Art e performance. Marina Abramović: *The artists present*.

Graffiti Writing: la figura di Banksy.

Modulo di Educazione Civica (febbraio-marzo)

Tematica concordata con il Consiglio di Classe: *Non solo Guernica! Le opere d'arte del Novecento che hanno denunciato gli orrori della guerra.*

- La raffigurazione della guerra nell'immaginario artistico tra Ottocento e Novecento: da *La Fucilazione* di Francisco Goya a *L'esecuzione di Massimiliano* di Édouard Manet.
- La Prima Guerra Mondiale negli acquerelli del soldato pittore Giuseppe Montanari.
- Tra la Prima e la Seconda Guerra: Otto Dix e la *Nuova Oggettività*. *Gli Invalidi di Guerra*; *Trittico della guerra*.
- Il significato di *arte degenerata*: la mostra del 1937.
- Pablo Picasso e la Guerra Civile Spagnola: *Guernica*.
- Cenni ai reportage fotografici di Robert Capa.
- Pablo Picasso e la Guerra in Corea: *La Guerra e la Pace nella cappella del Castello di Valluris*.

3. Metodi di insegnamento

- Lezioni frontali in presenza di tipo partecipato con analisi delle immagini e con visione di brevi video dedicati agli argomenti affrontati.
- Lezioni in DAD tramite la piattaforma *Teams* in uso alla scuola, quando tutta la classe ha dovuto affrontare periodi di quarantena dovuti a Covid-19.
- Lezioni in modalità mista tra la presenza e il collegamento *online* tramite *Teams*, quando solo alcuni studenti hanno dovuto affrontare periodi di isolamento da Covid-19.
- Proiezioni di immagini multimediali e di documenti in Power Point elaborati dalla docente e/o approntati dalla casa editrice Zanichelli e/o realizzati dagli studenti stessi.
- Approfondimenti *online* tramite la consultazione di alcuni siti dedicati alla storia dell'arte tra i quali il più navigato "Didatticarte" della Prof.ssa Emanuela Pulvirenti.
- Lettura comparata tra le immagini e gli eventuali scritti degli artisti o i manifesti delle Avanguardie.

4. Metodologie e spazi utilizzati

- Libro di testo: G. Cricco, P. Di Teodoro, *Itinerario nell'arte*, Vol. III, Quarta Edizione, Dall'età dei Lumi ai giorni nostri, Versione Azzurra, Zanichelli Editore.
- Piattaforma per i collegamenti online e per la raccolta e la consultazione di immagini, documenti in Power Point e risorse video: *Microsoft Teams*.
- Aula di scuola con l'uso prevalente della LIM.
- Alcuni supporti cartacei con schemi e/o approfondimenti su determinati artisti,

specie sulle Avanguardie.

5. Visite guidate, attività integrative curricolari ed extracurricolari

Nell'arco del triennio non sono state svolte visite od uscite guidate rivolte alla classe intera a causa del persistere della situazione pandemica.

6. Interventi didattici educativi integrativi

Al termine del primo quadrimestre è stata effettuata una "pausa didattica" per il ripasso, il consolidamento e l'approfondimento degli argomenti svolti fino a quel momento. Si è inoltre effettuato attività di recupero *in itinere* ogni qual volta se ne sia ravvisata la necessità, in particolare al termine dei vari moduli e/o prima delle verifiche.

7. Criteri e strumenti di verifica adottati

- A inizio del primo quadrimestre verifica scritta valida per l'orale.
- Verifiche orali.
- Ricerche di approfondimento, con relativa esposizione in classe, svolte dagli studenti sulla piattaforma *Teams* tramite l'elaborazione di documenti in *Word* o in *Power Point*.
- Recensioni di film dedicati agli artisti del Postimpressionismo e dell'Art Nouveau.

8. Obiettivi raggiunti

Il percorso della classe è stato caratterizzato da continuità didattica per tutto il triennio di insegnamento della materia. Nel complesso gli studenti hanno dimostrato interesse e curiosità verso la storia dell'arte fin dalla classe terza e hanno mantenuto la motivazione allo studio anche durante i periodi in DAD o in DDI. Alcuni alunni hanno raggiunto, durante quest'anno scolastico, punte di eccellenza non solo per l'impegno ma anche per la maturità di riflessione critica alla quale sono giunti; la maggior parte ha mantenuto un livello molto buono o buono; pochissimi studenti hanno conseguito un livello discreto di conoscenze, abilità e competenze.

Firenze, 02 maggio 2022

Il Docente Prof.ssa Marta Gabbrielli