

Programma di Storia dell'arte

Classe V B

a.s. 2022/2023

Liceo Vittoria Colonna

Prof. Pierfrancesco Fedi

Libro di testo: “E. Tornaghi, V. Tarantini, *Chiave di volta*, edizione blu, vol. III” – E. Tornaghi, V. Tarantini
et al. Ed. Loescher

1) Recupero degli argomenti chiave del programma del IV anno tra Rinascimento e Barocco

- ✓ Il ruolo dell'arte nello sviluppo della cultura rinascimentale e l'influsso delle figure chiave del Rinascimento (Leonardo, Bramante, Michelangelo, Raffaello, Giorgione, Tiziano e Correggio) nei secoli successivi
- ✓ I modelli del XVII secolo tra continuità del Classicismo (Palladio e Carracci), recupero del “reale” (Caravaggio e Caravaggeschi) e fenomenologia Barocca (Bernini, Borromini e Pietro da Cortona)
- ✓ La rappresentazione del paesaggio dal XVI al XVIII secolo in Italia e in Europa

2) Dal Neoclassicismo al Romanticismo

- ✓ Caratteristiche generali del Neoclassicismo
 - La riscoperta dell'antico
 - Il *Grand Tour* e il *Prix de Rome*
 - Le teorie del Winckelmann e di Piranesi
 - Cenni sull'architettura neoclassica in Europa e in Italia
- ✓ Jacques Louis David
 - Esame delle opere dell'artista: *Il Giuramento degli Orazi*, *La Morte di Marat*, *Napoleone valica il Gran San Bernardo*
- ✓ Antonio Canova
 - Esame delle opere dell'artista: *Monumento funerario di Clemente XIV*, *Monumento funerario di Maria Cristina d'Austria*, *Amore e Psiche che si abbracciano*, *Paolina Borghese come Venere vincitrice*
- ✓ Tra modelli neoclassici, fermenti preromantici ed esiti “romantici”
 - L'idea di Sublime
 - Il rapporto con la Storia e la figura di Napoleone
 - Johan Heinrich Füssli
 - Esame dell'opera dell'artista: *L'incubo*
- ✓ Francisco Goya
 - Esame delle opere dell'artista: *La Maja Desnuda*, *Il 3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio*
- ✓ Il Romanticismo in Europa
 - Il recupero del Medioevo e le origini delle Nazioni
 - Il nuovo ruolo dell'artista
- ✓ La natura tra Sublime e pittoresco
 - John Constable e il paesaggio della campagna inglese
 - Esame dell'opera dell'artista: *Il mulino di Flatford*
 - William Turner e la teoria dei colori di Goethe
 - Esame dell'opera dell'artista: *Incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1634*
 - Caspar David Friedrich
 - Esame dell'opera dell'artista: *Viandante sul mare di nebbia*
- ✓ I protagonisti della grande stagione romantica francese
 - Théodore Géricault

Esame delle opere dell'artista: *La zattera della Medusa, Alienata con monomania dell'invidia*
Eugène Delacroix

Esame delle opere dell'artista: *La Barca di Dante, La Libertà che guida il popolo*

- ✓ Jean-Auguste Dominique Ingres e Francesco Hayez, tra formazione neoclassica ed esiti romantici
- Esame dell'opera di Ingres: *Il bagno turco*
- Esame dell'opera di Hayez: *Il Bacio*

3) **Realismo e Impressionismo**

- ✓ Il Realismo in Francia
 - La funzione sociale dell'arte
 - La nuova immagine della città
- ✓ L'architettura del ferro: nuove strutture per nuovi edifici
 - Esame del *Crystal Palace* di Joseph Paxton, della *Torre Eiffel* di Gustave Eiffel, della *Mole antonelliana* di Alessandro Antonelli e della *Galleria Vittorio Emanuele II* a Milano di Giuseppe Mengoni
- ✓ La natura e il mondo dei campi:
 - Camille Corot
 - Esame dell'opera dell'artista: *La cattedrale di Chartres*
 - Jean François Millet:
 - Esame delle opere dell'artista: *Le spigolatrici, Angelus*
- ✓ La denuncia sociale:
 - Gustave Courbet
 - Esame delle opere dell'artista: *Gli spaccapietre, L'atelier dell'artista*
 - Honoré Daumier
 - Esame dell'opera dell'artista: *Il vagone di terza classe*
- ✓ Il percorso della pittura dei Macchiaioli in Toscana
 - Le ricerche e la "teorizzazione" della macchia
 - Diego Martelli e il suo ruolo di mediazione tra Italia e Francia
 - La "scuola di Piagentina" e Silvestro Lega
 - Esame delle opere dell'artista: *La visita, Il pergolato*
 - La "scuola di Castiglioncello"
- ✓ Giovanni Fattori
 - Esame delle opere dell'artista: *La rotonda dei Bagni Palmieri, In vedetta, Il riposo*
- ✓ Verso la rivoluzione impressionista Francia
 - La nascita della fotografia
 - Cenni sulla diffusione del fenomeno del *Japonisme* in Europa
 - Il contrasto fra accademici e antiaccademici
- ✓ Édouard Manet
 - Esame delle opere dell'artista: *La colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère*
- ✓ La pittura impressionista
 - Il nuovo modo di concepire il colore e l'interesse per la luce e l'acqua
 - L'esaltazione della modernità
 - La pittura *en plein air*
- ✓ Claude Monet
 - Esame delle opere dell'artista: *Impressione: levar del Sole*, la serie delle *Cattedrali di Rouen*, *Il ponte giapponese sullo stagno delle ninfee*, *Le ninfee: tramonto*
- ✓ Pierre-Auguste Renoir
 - Esame delle opere dell'artista: *Il ballo al Moulin de la Galette, Le grandi bagnanti*
- ✓ Edgar Degas

Esame delle opere dell'artista: *La classe di danza, L'assenzio, Ballerina di 14 anni*

- ✓ Variazioni dell'Impressionismo tra pittura e scultura

Berthe Morisot

Esame dell'opera dell'artista: *La culla*

Gustave Caillebotte

Esame dell'opera dell'artista: *I piattatori di parquet*

Cenni sul confronto plastico tra Auguste Rodin e Medardo Rosso

4) Dal Post-impressionismo alle esperienze delle prime Avanguardie

- ✓ Il Neoimpressionismo o *Pontillisme*

Georges Seurat e il cerchio cromatico di Chevreuil

Esame dell'opera dell'artista: *Una domenica alla Grande Jatte*

Cenni sulla diffusione del "metodo" ad opera di Paul Signac

- ✓ Paul Cézanne

Esame delle opere dell'artista: *I giocatori di carte, La Montagna Sainte-Victoire*

- ✓ Paul Gauguin

Esame dell'opera dell'artista: *Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?*

- ✓ Vincent van Gogh

Esame delle opere dell'artista: *I mangiatori di patate, La camera di Vincent ad Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi*

- ✓ Dall'impressione all'espressione

Henri de Toulouse-Lautrec

Esame delle opere dell'artista: *Al Salon di rue des Moulins*

James Ensor

Esame dell'opera dell'artista: *L'entrata di Cristo a Bruxelles*

- ✓ La crisi identitaria dell'uomo tra l'800 e il '900

Il Simbolismo letterario in Francia e in area tedesca (Gustave Moreau, Odilon Redon e Arnold Böcklin)

- ✓ Simbolismo e Divisionismo italiano

Giovanni Segantini

Esame dell'opera dell'artista: *Le due madri*

Giuseppe Pellizza da Volpedo:

Esame dell'opera dell'artista: *Il Quarto Stato*

- ✓ Un'Arte Nuova (Art Nouveau, Modernismo, Jugendstil, Modern Style, Liberty)

La rivalutazione delle arti applicate

Antoni Gaudí e la sua opera creativa a Barcellona

La Secessione viennese

- ✓ Gustav Klimt

Esame delle opere dell'artista: *Giuditta I, Il bacio*

- ✓ Il percorso anticipatore dell'Espressionismo di Edvard Munch

Esame delle opere dell'artista: *L'urlo, Pubertà*

- ✓ Tendenze dell'Espressionismo

Henri Matisse e i Fauves in Francia

Esame delle opere dell'artista: *La stanza rossa, La danza II*

Die Brücke nella Germania settentrionale e Der Blaue Reiter nella Germania meridionale

Russi e tedeschi a Monaco: Vassilij Kandinskij e Franz Marc

L'espressionismo in Austria: Egon Schiele e Oscar Kokoschka

- ✓ Pablo Picasso e il Cubismo (analitico e sintetico)

Pablo Picasso: il periodo blu e il periodo rosa

L'incontro tra Picasso e Braque

Esame delle opere dell'artista: *Les Femmes d'Alger (O. J. Version O), Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica*

Cenni sul Cubismo orfico

✓ Il Futurismo

Manifesti e protagonisti

Il dinamismo di Giacomo Balla

✓ Umberto Boccioni

Esame delle opere dell'artista: *La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio*

✓ Confronto tra Dadaismo al Surrealismo

Man Ray

Esame dell'opera: *Il violino d'Ingres*

Marcel Duchamp

Esame dell'opera: *L.H.O.O.Q.*

Il mondo surreale di Dalì, Mirò e Magritte

✓ La nascita dell'Astrattismo

Kandinskij e Mondrian

5) Per la programmazione interdisciplinare di Educazione Civica

✓ Parità di genere e testimonianze del mondo dell'arte

Essere donna e artista nello sviluppo della società occidentale tra XIX e XX secolo

Roma, 09/05 / 2023

Il Docente

Prof. Pierfrancesco Fedi