

Programma di Storia dell'arte

Classe V F

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: *L'incubo*
- ✓ Francisco Goya
 - Esame delle opere dell'artista: *La famiglia di Carlo IV*, *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: *Il mulino di Flatford*
 - William Turner e la teoria dei colori di Goethe

Esame delle opere dell'artista: *Incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1634, Luce e colore: il mattino dopo il Diluvio*

Caspar David Friedrich

Esame dell'opera: *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: *La cattedrale di Chartres*

Jean François Millet:

Esame delle opere dell'artista: *Il seminatore, Le spigolatrici, Angelus*

- ✓ La denuncia sociale:

Gustave Courbet

Esame delle opere dell'artista: *Gli spaccapietre, L'atelier dell'artista*

Honoré Daumier

Esame dell'opera: *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, Ritratto di Émile Zola, 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: *La culla*

Gustave Caillebotte

Esame dell'opera: *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: *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: *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 dell'opera: *Al Salon di rue des Moulins*

James Ensor

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

Giuseppe Pellizza da Volpedo:

Esame dell'opera: *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, Le tre età della donna, 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 Demoiselles D'Avignon, 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*
- ✓ Profilo del passaggio dal Dadaismo al Surrealismo
 - Man Ray
 - Esame dell'opera: *Il violino d'Ingres*
 - Marcel Duchamp
 - Esame delle opere dell'artista: *L.H.O.O.Q., Fontana*
 - Cenni sulla produzione Metafisica di De Chirico
 - Il mondo surreale di Dalì, Mirò e Magritte
- ✓ La nascita dell'Astrattismo
 - Kandinskij e Mondrian
- ✓ Le donne protagoniste dell'Arte nelle Avanguardie
- ✓ Cenni sulla Scuola di Parigi
- 5) Per la programmazione interdisciplinare di Educazione Civica**
 - ✓ Agenda 2030 e Sostenibilità ambientale
 - Il rapporto uomo e natura in relazione alla produzione pittorica in Europa del XIX secolo