

Programma di Storia dell'arte

Classe V E

a.s. 2023/2024

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) Dal Neoclassicismo al Romanticismo

- ✓ Caratteristiche generali del Neoclassicismo
 - La riscoperta dell'antico
 - La continuità del Classicismo palladiano
 - Il *Grand Tour* e il *Prix de Rome*
 - Le teorie del Winckelmann e cenni sulle idee di Piranesi
- ✓ Cenni sull'architettura neoclassica in Europa e in Italia
 - Esame del Teatro alla Scala di Milano e di Piazza del Popolo a Roma
- ✓ Il rapporto con la Storia e la figura di Napoleone: grandi artisti a confronto
- ✓ Jacques Louis David
 - Esame delle opere dell'artista: *Il Giuramento degli Orazi*, *La Morte di Marat*
 - 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
 - Johan Heinrich Füssli
 - Esame dell'opera: *L'incubo*
- ✓ Francisco Goya
 - Esame delle opere dell'artista: *La famiglia di Carlo IV*, *Maja Desnuda*
 - Il Romanticismo in Europa Il recupero del Medioevo e le origini delle Nazioni
 - Il nuovo ruolo dell'artista
- ✓ Cenni sull'architettura neogotica in Europa e in Italia
- ✓ 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*

- ✓ Profilo della Confraternita dei Preraffaelliti in Inghilterra

Il ruolo svolto da Dante Gabriele Rossetti

Esame dell'opera di Milais: *Ofelia*

2) **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: *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

3) 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, Odillon Redon e Arnold Böcklin)
- ✓ Simbolismo e Divisionismo italiano
Giovanni Segantini
Esame dell'opera: *Le due madri*
Giuseppe Pellizza da Volpedo:
Esame delle opere: *Il Quarto Stato*, *Il sole*
- ✓ 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 Femmes d'Alger (O. J.), Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata*
 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*
 - ✓ La Metafisica di De Chirico
 Esame dell'opera *Le muse inquietanti*
 - ✓ Il mondo surreale di Magritte, Dalí e Mirò
 Esame dell'opera *Il tradimento delle immagini (Questa non è una pipa)* di Magritte, *La persistenza della memoria (Orologi molli)* di Dalí, *Il carnevale di Arlecchino* di Miró
 - ✓ La nascita dell'Astrattismo
 Kandinskij e Mondrian
 Esame dell'opera "*Primo*" *acquerello astratto* di Kandinskij e *Composizione con rosso, blu, nero, giallo e grigio* di Mondrian
 - ✓ Le donne protagoniste dell'Arte nelle Avanguardie
 Non solo Frida Kahlo
 - ✓ Cenni sulla Scuola di Parigi
 Modigliani: la linea e il nudo
 Profilo dell'Italia tra le due guerre: Ritorno all'ordine

4) Per la programmazione interdisciplinare di Educazione Civica

✓ La Guerra e l'aspirazione alla Pace

Le testimonianze degli artisti sul tema della Guerra e della Pace

Confronto e discussione sulle seguenti opere:

Le Sabine di David;

Ritratti di Napoleone (David e Ingres a confronto);

Il 3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio di Goya;

Il campo italiano alla Battaglia di Magenta di Fattori;

Esecuzione dell'imperatore Massimiliano di Manet;

La Guerra di Henry Rousseau detto Il Doganiere;

Fate tutti il vostro dovere!, Manifesto per la chiamata alle armi nella I Guerra Mondiale;

Guernica e Massacro in Corea di Picasso

Spagna 1937 di Aligi Sassu

Fucilazione in campagna e Fucilazione a Roma di Guttuso

Roma, 15/05/2024

Il Docente

Prof. Pierfrancesco Fedi