

Programma di Storia dell'arte

Classe V Q

a.s. 2023/2024

Liceo Vittoria Colonna

Prof. Pierfrancesco Fedi

Libri di testo: "Itinerario nell'arte, versione arancione", G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Zanichelli, voll. 4 e 5;
"Itinerario nel disegno", F. Camerota, Zanichelli, vol. 2

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 (David, Canova ed Ingres)
- ✓ 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"
 - Il Sublime
- ✓ Francisco Goya
 - Esame delle opere dell'artista: *Il sonno della ragione genera mostri*, *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
- ✓ 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: *La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo*
 - William Turner e la teoria dei colori di Goethe
 - Esame delle opere dell'artista: *Roma vista dal Vaticano*, *Ombra e tenebre: la sera del Diluvio*, *Luce e colore: il mattino dopo il Diluvio*
 - Caspar David Friedrich
 - Esame dell'opera: *Viandante sul mare di nebbia*, *Il naufragio della Speranza*
- ✓ 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: *La grande Odalisca*

Esame delle opere di Hayez: *Il Bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni*

- ✓ 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, I giardini di Villa d'Este*

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, Fanciulle sulla riva della Senna*

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: *Il campo italiano alla Battaglia di Magenta, La rotonda dei Bagni Palmieri, In vedetta*

- ✓ 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 Grenouillère*, la serie delle *Cattedrali di Rouen, Il ponte giapponese sullo stagno delle ninfee*
- ✓ Pierre-Auguste Renoir
Esame delle opere dell'artista: *La Grenouillère, Il ballo al Moulin de la Galette, Le 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*
Il confronto plastico tra Auguste Rodin e Medardo Rosso
Gli Italiani di Parigi: Zandomenighi, Boldini e De Nittis
Esame di: *A pesca sulla Senna* di Zandomenighi, *Ritratto di Giuseppe Verdi* di Boldini, *Le corse al Bois De Boulogne* di De Nittis

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: *Il Cristo giallo, 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: *Al Moulin Rouge, Al Salon di rue des Moulins*
Esame dell'opera *La Guerra* di Henry Rosseau detto Il Doganiere
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: *Alla stanga*
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, 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*
La Metafisica di De Chirico
Il mondo surreale di Dalí, Mirò e Magritte
 - ✓ La nascita dell'Astrattismo
Kandinskij e Mondrian
 - ✓ Le donne protagoniste dell'Arte nelle Avanguardie
 - ✓ Cenni sulla Scuola di Parigi: Modigliani e Chagall
L'Italia tra le due Guerre Mondiali

4) Per la programmazione interdisciplinare di Educazione Civica

La violenza fisica e psicologica nei confronti della donna, attraverso la testimonianza del Cinema Italiano tra il Dopoguerra e la Contestazione con la riflessione sui seguenti film

visionati e commentati: Assunta Spina (1948); Bellissima (1951); Le notti di Cabiria (1957); Rocco e i suoi fratelli (1960); Mamma Roma (1962); Sedotta e abbandonata (1964); Io la conoscevo bene (1965); Amore mio aiutami (1969); Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca (1970); Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970)

5) **Disegno tecnico**

✓ La Prospettiva centrale

Metodo del taglio dei raggi visivi

Metodo del punto di distanza

Prospettiva centrale di un pavimento a scacchiera

✓ La Prospettiva accidentale

Metodo dei punti di fuga

Prospettiva accidentale di una composizione di solidi:

a) a tre punti di fuga

b) con i sistemi misti

La Prospettiva a quadro orizzontale

Roma 15 / 05 /2024

Il docente

Pierfrancesco Fedi