

PROGRAMMAZIONE DI STORIA DELL'ARTE
Anno scolastico 2017-2018
CLASSE V A LICEO LINGUISTICO LAMBRUSCHINI
Docente: ANGELINI SERENA

- **Il Neoclassicismo**

Caratteristiche principali, il legame con l'Illuminismo, gli scritti di Winckelmann, il Grand Tour; Antonio Canova: vicende biografiche e principali opere (Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Venere e Adone, Paolina Borghese, Le tre Grazie, il Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria, Napoleone come Marte Pacificatore); Jacques-Louis David: vicende biografiche e principali opere (Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine, Napoleone attraversa le Alpi, L'incoronazione di Napoleone, Marte disarmato da Venere); Ingres: vicende biografiche e principali opere (Giove e Teti, Apoteosi di Omero, La bagnante di Valpinçon, La grande odalisca, Il bagno turco, Ritratto di Francois Bertin);

- **Tra Neoclassicismo e Romanticismo**

Francisco Goya: biografia e principali opere (Ritratto dei Duchi di Osuna, La famiglia di Carlo IV, Il sonno della ragione genera mostri, La duchessa d'Alba, Maja vestida e desnuda, I disastri della guerra, 2 Maggio 1808, Le fucilazioni del 3 maggio 1808, la Quinta del Sordo); Fuseli e Blake: breve accenno alle vicende biografiche e principali opere (Le tre streghe, Gertrude Amleto e il fantasma, L'incubo, Il grande drago rosso, The tiger e gli "illuminated poems", Il turbine degli amanti).

- **Il Romanticismo**

Il contesto storico-culturale europeo, l'origine del termine, caratteristiche principali, il concetto di Sublime in Burke, Kant e Schopenhauer; Caspar David Friedrich: biografia, il sublime mistico-matematico, principali opere (La croce sul monte, L'abbazia nel querceto, Il viandante sul mare di nebbia, Il monaco in riva al mare, Le bianche scogliere di Rugen, Due uomini davanti alla luna, Il naufragio della speranza); John Constable: vicende biografiche, il concetto di "pittorresco", principali opere (Wivenhoe Park, Studi di nuvole a Cirro, La Cattedrale di Salisbury, The Flatford Mill, The Hay Wain); William Turner: biografia e principali opere (taccuini e acquarelli, Bufera di neve, Ombre e Tenebre, Luce e colore, Incendio alla Camera dei Lords, Pioggia vapore e velocità, Tramonto, La nave negriera); Géricault: biografia e principali opere (Corazziere ferito, Corsa dei barberi a Roma, La zattera della Medusa, Ritratti di alienati); Delacroix: lo scontro con Ingres, biografia e principali opere (Scene dei massacri di Scio, La barca di Dante, La libertà che guida il popolo, La morte di Sardanapalo, il viaggio in Oriente e Donne di Algeri); la situazione italiana: contesto storico, il Purismo e il Neogotico, biografia e principali opere di Francesco Hayez (Pietro Rossi, I vesperi siciliani, Ritratto di Alessandro Manzoni, Pensiero malinconico, La meditazione, le versioni del Bacio); visione in lingua e commento del film "Turner".

- **Il Realismo**

La Scuola di Barbizon: Corot (Il ponte di Narni, La città di Volterra, La Cattedrale di Chartres), Rousseau (Tramonto nella foresta), Daubigny (Anatroccoli); il contesto storico-

politico francese, la nascita del socialismo; Millet: il mondo dei contadini (Il seminatore, Le spigolatrici, L'Angelus); Daumier: caricature e satira (Gargantua, Rue Trasonain, Les célébrités du juste milieu, Il vagone di terza classe); Gustave Courbet: biografia e principali opere (Proudhon e i suoi figli, Gli spaccapietre, Funerali a Ornans, L'Atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna, L'origine del mondo, Il mare in tempesta); il Realismo in Italia: I Macchiaioli, nascita e caratteristiche fondamentali; Fattori (Campo italiano alla Battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, In vedetta, Buoi al carro, Ritratto della figliastra).

- **L'architettura dell'Ottocento**

L'Ecclettismo: Garnier (L'Opera), la Mole Antonelliana e il Caffè Pedrocchi di Padova; le rivoluzioni industriali, i nuovi materiali di costruzione, la figura dell'ingegnere; ponti e stazioni, le esposizioni universali (Crystal Palace, Galleria delle Macchine e Tour Eiffel); In Italia le Gallerie di Vittorio Emanuele II a Milano e Umberto I di Napoli.

- **L'impressionismo**

Nascita e caratteristiche principali, L'oeuvre di Zola, la fotografia e Felix Nadar; Manet: biografia e opere (La barca di Dante, Il bevitore d'assenzio, Colazione sull'erba, Olympia, Monet e la moglie sull'atelier galleggiante, Coppia al Père Lathuille, Il bar delle Folies Bergère); Monet: biografia e opere (le caricature, l'esperienza a Fointanbleu, Colazione sull'erba, Donne in giardino, La Grenouilliere, Impresione sole nascente, Il Tamigi e il Parlamento, l'inverno a Vetheuil, le serie, i soggiorni in Liguria e a Venezia, il giardino di Giverny, Lo stagno delle ninfee, i pannelli dell'Orangerie); Renoir: vicende biografiche e principali opere (La Grenouilliere, Barche a vela ad Argenteuil, Il palco, Moulin de la Gallette, Colazione dei Canottieri, Piazza San Marco, Le bagnanti); Degas (il viaggio in Italia, Ritratto della famiglia Bellelli, Ritratto di Manet, Alle corse in provincia, "ballerine e cavalli", La lezione di danza, L'assenzio, Quattro ballerine in blu, i pastelli, La Tinozza, e le sculture, Piccola ballerina di 14 anni); visita a Roma della mostra dedicata a Monet.

- **Il Post-Impressionismo**

Definizione e caratteristiche principali; Il Pointillisme di Seurat (Pomeriggio alla grande Jatte, Baigneurs a Asnieres); Paul Cézanne: biografia e principali opere (l'amicizia con Zola, L'Estaque, Moderna Olympia, La casa dell'impiccato, Natura morta, le serie dei Giocatori di carte, delle Bagnanti e della Montagna Sainte-Victoire); Van Gogh: biografia e principali opere (vicende familiari, le lettere al fratello Theo, Il seminatore, Sorrow, I mangiatori di patate, gli autoritratti, Il Moulin de la Galette, Ritratto di Père Tanguy, il soggiorno ad Arles, I girasoli, Il ponte di Langlois, Veduta di Arles, La casa gialla, La camera da letto, il periodo a Saint-Rémy de Provence Il mietitore, Cipressi, La notte stellata, la fine ad Auvers-sur-Oise, Ritratto del Dottor Gachet, La Chiesa di Auvers, Campo di grano con corvi); Paul Gauguin: biografia e principali opere (i viaggi, il periodo impressionista, l'esperienza a Pont-Aven, il cloisonnisme, la nascita del Sintetismo e le caratteristiche principali, La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, i soggiorni in Polinesia, il diario "Noa Noa", Manao Tupapao, Ia Orana Maria, Da dove veniamo chi siamo dove andiamo); visione in lingua del film "Van Gogh painted with words".

- **Art Nouveau**

I presupposti: l'Arts and Crafts di William Morris; le caratteristiche principali dell'Art Nouveau e le varie declinazioni europee: Belgio (Van de Velde e Horta), Francia (Guimard e Mucha), Catalogna (Gaudì), Scozia (Mackintosh) e il Liberty in Italia (l'esposizione di Torino, Fenoglio, Sommaruga e Basile).

- **Le Secessioni**

Caratteristiche generali; La Secessione di Vienna: nascita e contesto storico-culturale, Il Palazzo della Secessione di Olbrich; Gustav Klimt: biografia e principali opere (la decorazione del Burgtheater e del Kunsthistorisches, i pannelli dell'Università, Giuditta I e II, Il Fregio di Beethoven, Nuda veritas, Il ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio, Danae, Il Palazzo Stoclet, La culla); Edvard Munch: biografia e principali opere (i diari, le vicende familiari, La bambina malata, Notte a Saint-Cloud, Malinconia, il soggiorno a Berlino, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà, Madonna, La danza della vita, il Fregio della Vita, Il bacio, Vampiro, Il sole, Notte stellata, Autoritratto tra letto e orologio); visione in lingua del film "Woman in gold".

- **Le Avanguardie storiche**

Contesto storico-culturale, caratteristiche generali; L'Espressionismo tedesco: nascita e caratteristiche, la fase berlinese, analisi di alcune opere: Heckel, Giornata cristallina, Kirchner, Marcella, donne berlinesi, Autoritratto da soldato e da malato; accenni sulla vicenda dell'Arte Degenerata; Espressionismo Austriaco: biografia e principali opere di Egon Schiele (nudi femminili, autoritratti, Il girasole, Il mulino vecchio, Abbraccio) e Oskar Kokoschka (Autoritratto, Ritratto di Adolf Loos, Pietà, La sposa del vento); l'espressionismo in Francia: i Fauves e l'attività di Henri Matisse (il soggiorno a Coillure, Lusso calma e voluttà, Donna con cappello, La gioia di vivere, La stanza rossa, La Danza e la Musica, Nudo disteso, Nudo su fondo ornamentale, le illustrazioni per l'Ulysses di Joyce, i gouaches decoupées, la Serie Jazz); Pablo Picasso e il Cubismo: gli esordi di Picasso (i periodi blu e rosa), il periodo africano e Les Demoiselles d'Avignon, la nascita del Cubismo, il Cubismo analitico e Sintetico (Braque, Brocca e violino; Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard; Braque, Le quotidien, violino e pipa; Picasso, Natura morta con sedia impagliata; Picasso, Chitarra e Bicchieri di assenzio); il superamento del Cubismo: Parade, il periodo classico (Due donne sulla spiaggia, Il flauto di Pan), il periodo surrealista (Ritratto di Dora Maar, le incisioni sulla guerra, Guernica; il Futurismo: l'ideologia e i manifesti, le serate futuriste, l'attività di Boccioni, Balla e Sant'Elia (Balla, La giornata dell'operaio; Boccioni, Autoritratto; Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio e Bambina che corre sul balcone; Boccioni, La città che sale, gli Stati d'animo, Visioni simultanee, Materia; la scultura futurista: Dinamismo di un cavallo in corsa+case, Forme uniche della continuità nello spazio; l'architettura futurista: i disegni di Sant'Elia); il Dadaismo: origine e intenti del movimento, i manifesti, le serate dadaiste, i principali esponenti: Hans Arp e la poetica del caso; Dada in Germania: Schwitters e Raoul Hausmann; Dada in America; Marcel Duchamp e Man Ray (l'Armory Show, la "Galleria 291", Nude descending staircase, i ready-made, L.H.O.O.Q.; Man Ray, Cadeau e Le violon d'Ingres); il Surrealismo: nascita e caratteristiche, i manifesti e le riviste, innovazioni tecniche: i disegni automatici di Masson, il "cadavere squisito"; Max Ernst: frottage, grattage e dripping (Histoire naturelle, la serie delle Foreste, i romanzi-collage, La vestizione della sposa; Mirò, La Fattoria, Il Carnevale di Arlecchino, La poetessa, il Trittico Blu; il filone figurativo: Dalì e Magritte, vicende biografiche e principali opere (la produzione cinematografica di Dalì, Il grande

masturbatore, La persistenza della memoria, gli oggetti surrealisti a funzionamento simbolico, il litigio con Breton, Venere di Milo a cassetti, Giraffa in fiamme; Magritte e il legame con Giorgio De Chirico (accenni sulla Metafisica, L'enigma dell'ora, Ettore e Andromaca, Le Muse Inquietanti, Canto d'amore), Il tradimento delle immagini, Gli amanti, Il figlio dell'uomo, Golconde, L'impero delle luci, La camera d'ascolto; La nascita dell'Astrattismo: Kandinskij e Mondrian, cenni biografici e principali opere (Coppia a cavallo e La vita colorata, il soggiorno a Murnau, Il Cavaliere azzurro, Lo spirituale nell'arte, le impressioni, improvvisazioni e composizioni, il primo acquarello astratto, astrattismo lirico e geometrico; la serie degli alberi di Mondrian, Composizione n. 10, il Neoplasticismo).

- **Le Seconde Avanguardie**

Contesto storico-culturale, caratteristiche generali ed alcuni esempi (New Dada, Optical Art, Body Art, Land Art, Arte Concettuale; Minimal Art); l'Informale in Europa; l'Espressionismo astratto in America: Pollock e l'action painting; la Pop Art: caratteristiche generali e approfondimento sull'attività di Andy Warhol (le serigrafie).

Gli studenti hanno inoltre svolto approfondimenti individuali sulle seguenti tematiche: la rappresentazione della famiglia secondo Egon Schiele, il periodo blu e rosa di Picasso, l'esaltazione dello sport nel Futurismo (Boccioni, Dinamismo di un footballer e Dinamismo di un ciclista), La Cappella di Vence di Matisse, La Metafisica di De Chirico, il Grande vetro di Duchamp, l'arte come strumento di propaganda del regime nazista (Arno Breker e Albert Speer), La Condizione umana I e II di Magritte, Sogno causato dal volo di un'ape di Dalì, il New Dada di Piero Manzoni (Merda d'artista e Fiato d'artista), il periodo al Bauhaus di Kandinskij, il manifesto della Pop inglese (Richard Hamilton, Just what is it that makes today's homes so different, so appealing), le serigrafie di Andy Warhol.