

Programma di STORIA DELL'ARTE Anno scolastico 2019-2020

Prof.re Luca Castrichini

Classe III

Indirizzo: Classico

Sezione: A

Ore settimanali: 2

Testo in adozione: Claudio Pescio (a cura di), *dossier Arte (Dal Neoclassicismo all'arte contemporanea)*, Giunti editori.

Linee essenziali del Programma

Il percorso di storia dell'Arte è stato impostato secondo con un taglio storicistico. Si va dal Neoclassicismo per arrivare alle manifestazioni artistiche più importanti della prima metà del Novecento attraverso le opere emblematiche, sul piano della continuità o dell'innovazione, degli esponenti più significativi di movimenti quali Romanticismo, Realismo, Impressionismo e Post-Impressionismo, Liberty, Avanguardie storiche ed espressioni figurative del primo Novecento.

ARGOMENTI

Il Neoclassicismo in Italia e in Europa.

- CANOVA: Amore e Psiche, Monumento a Maria Cristina d'Austria, Paolina Borghese, Le Tre Grazie.
- L'arte come impegno: J.L. DAVID (La morte di Socrate, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat).
- D. INGRES: La grande odalisca, Il bagno Turco.
- Architettura Neoclassica - caratteri generali (G. Piermarini - la scala di Milano, L. Laperuta Piazza Plebiscito a Napoli)

Il Sentire romantico

- F. GOYA: Il sonno della ragione genera mostri, La fucilazione (3 maggio 1808), Maja desnuda.

- J.H. FUSSLI, L'incubo.

Romanticismo tedesco ed inglese (paesaggismo)

- C.D. FRIEDRICH: Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza.
- J. TURNER: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le alpi
- J. CONSTABLE: Il mulino di Flatford

Caratteri del movimento romantico: pittura di storia e di natura in Francia e in Italia. La corrente francese: Géricault, Delacroix;; la situazione italiana: Hayez

- T. GERICAULT: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati.
- E. DELACROIX: La Libertà che guida il popolo.
- F. HAYEZ: La meditazione, Alessandro Manzoni, Il bacio, I vespri siciliani.

Il Neomedievalismo

Nazareni

- F. OVERBECK: Italia e Germania

Preraffaelliti

- D.G. ROSSETTI: Ecce ancilla Domini - J.E. MILLAIS: Ofelia.

Architettura neogotica - Palazzo Westminster, Notre dame

Il realismo francese con riferimento alle opere più significative di Corot, Millet, Daumier e Courbet. Storicismo ed eclettismo

- G. COURBET: Funerale ad Ornans, Gli spaccapietre.
- J.F. MILLET: Le spigolatrici.

L'accezione italiana: I Macchiaioli

- G. FATTORI: La Rotonda dei Bagni Palmieri, Diego Martelli a Castiglioncello.

- S. LEGA: Il canto dello stornello, Il Pergolato.

L'Eclettismo. La città industriale: la sperimentazione di nuovi materiali costruttivi (Il Crystal Palace di Londra) – TORRE EIFFEL, MOLE ANTONELLIANA. L'introduzione della fotografia e la riconsiderazione del ruolo della pittura. Verso l'Impressionismo: Manet.

- E. MANET: Colazione sull'erba, Olympia, Nanà, Il bar delle Folies Bergère.

L'Impressionismo: Temi e motivi.

- MONET: Impressione, sole nascente; Ninfee.
- P.A. RENOIR: Ritratto di Madame Charpentier, Moulin de la Galette.
- E. DEGAS: La Lezione di danza, L'assenzio, La Tinozza

La Parigi del pieno ottocento come metropoli in rapida crescita che fa da sfondo all'arte nuova. italiani a parigi (Boldini) il post-impressionismo: dall'osservazione della natura alla scoperta della realtà interiore. pointillisme francese e divisionismo italiano;; van gogh, gauguin, cézanne.

- G. BOLDINI Ritratto di Emiliana Concha de Ossa
- TOULOUSE LAUTREC Al Salon di rue des Moulins, Serie di Manifesti per il Mouline Rouge
- P. CEZANNE: I giocatori di carte, Montagna St. Victoire, Le grandi bagnanti.
- G. SEURAT: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte.
- V. VAN GOGH: Mangiatori di patate, La camera dell'artista ad Arles, Campo di grano con corvi.
- P. GAUGUIN: La danza delle quattro Bretoni, Visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?.
- I Nabis IL TALISMANO

Caratteri del Simbolismo europeo.

- G. MOREAU: Orfeo, Salomé (L'Apparizione)
- A. RODIN Il pensatore.
- J.ENSOR L'ingresso di Cristo a Bruxelles
- BOECKLIN: L'isola dei morti.

Tra divisionismo e simbolismo: Influssi del post-impressionismo in ambito italiano

- G. PREVIATI: Maternità.
- G. PELIZZA DA VOLPEDO: Il Quarto Stato.
- A. SARTORIO Fregio della Camera dei Deputati

Anticipazione delle avanguardie: La Secessione Viennese:

- J. OLBRICH: il Padiglione della Secessione.
- G. KLIMT: Giuditta, Il bacio.

La Secessione berlinese.

- E. MUNCH: La bambina malata, Pubertà, Sera sul corso Karl Johann, L'urlo.

Affermazione dell'Art Nouveau.

- V. HORTA: Casa Tassel
- A. GAUDI' casa Milà, Sagrada Familia

Le Avanguardie del primo Novecento tra nuovi canoni estetici e primitivismo.

Definizioni;; Caratteri generali del "fauvismo" francese, dell'espressionismo tedesco (Die Brücke), di cubismo e futurismo (manifesto della pittura, 1910), espressionismo astratto o astrattismo (Der Blaue Reiter)*, dadaismo, metafisica, surrealismo.

Espressionismo Tedesco Die Brücke

- KIRCHNER: Marcella, Autoritratto come soldato (con la mano mozza).
- E. SCHIELE: L'Abbraccio, la famiglia.

I Fauves francesi

- H. MATISSE: Ritratto con la linea verde, La danza e cut-outs.

Cubismo

P. PICASSO:

- Periodi blu e rosa: la Vita, La famiglia di saltimbanchi.
- Primitivismo: Demoiselles d'Avignon.
- Protocubismo: Donna col Ventaglio
- Cubismo analitico: Ritratto di A. Vollard,
- Cubismo sintetico: Violino, bicchiere, pipa e calamaio.
- Periodo classico – Donne che corrono sulla spiaggia
- Guernica,

I Futuristi

- U. BOCCIONI: La città che sale, Stati d'animo: gli addii, Forme uniche nella continuità dello spazio.
- G. BALLA: Bambina che corre sul balcone, Lampada ad arco, Velocità d'automobile.
- SANT'ELIA Città Nuova
 - G. Dottori Primavera Umbra, Trittico della Velocità,

• Astrattismo

Astrattismo Lirico

- V. KANDISKIJ – Primo acquerello astratto, Quadro con arco nero,

Neoplasticismo – De Stijl

- MONDRIAN Quadrato I, Broadway Boogie Woogie

Raggismo

- LARINOV Paesaggio raggista

Suprematismo

- MALEVIC Quadrato nero su fondo bianco

Costruttivismo

- TATLIN Monumento della terza internazionale, i contro-rilievi

Dadaismo

- M.Duchamp Ruota di bicicletta, Gioconda coi baffi (L.H.O.Q.), Fontana.

Metafisica

- DE CHIRICO Canto d'amore, L'Enigma delle ore, Le Muse Inquietanti, Ettore e Andromaca

Surrealismo

- J. MIRO' Carnevale di Arlecchino, Aidez l'Espagne,

- R. MAGRITTE: Ceci n'est pas une pipe (Il tradimento delle immagini), L'impero delle luci
- S. DALI' Venere a cassette, La persistenza della Memoria (gli orologi molli).

Todi 27/05/ 2020

Prof. re Luca Castrichini