

Programma di STORIA DELL'ARTE Anno scolastico 2019-2020

Prof.re Luca Castrichini

Classe V

Indirizzo: Linguistico

Sezione: B

Ore settimanali: 2

Testo in adozione: GIUSEPPE NIFOSÌ (a cura di), *L'arte Svelata 3 (Dal Neoclassicismo alla metà del Novecento)*, Edizione Laterza.

Linee essenziali del Programma

Il percorso di storia dell'Arte è stato impostato secondo 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. FUSSELLI, 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