

LICEO STATALE "JACOPONE DA TODI"
SEDE LEGALE: LARGO MARTINO I, 1
06059 TODI (PG)
TEL.: 075 8942386 - E-mail: pgpc04000q@istruzione.it

Programma svolto STORIA DELL'ARTE

Classe 5 A - Indirizzo Linguistico

a.s. 2023-2024

Docente: Elena Pottini

Libro di testo: G. Nifosi, *L'arte allo specchio. Dal Neoclassicismo a oggi*, Editori Laterza, vol. 3.

Il Neoclassicismo

_ I teorici: Winckelmann, Mengs, Piranesi e Lessing

_ Le scoperte archeologiche e l'imitazione dell'antico

_ La scultura neoclassica

Antonio Canova

- *Dedalo e Icaro*, 1778-79 (Venezia, Museo Correr)
- *Teseo sul Minotauro*, 1781-83 (Londra, Victoria & Albert Museum)
- *Monumento funebre a Clemente XIV*, 1783-87 (Roma, Basilica dei Santi apostoli)
- *Monumento funebre a Clemente XIII*, 1784-92 (Città del Vaticano, Basilica di san Pietro)
- *Amore e Psiche giacente*, 1787-93 (Parigi, Musée du Louvre)
- *Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria*, 1798-1805 (Vienna, Chiesa degli agostiniani)
- *Napoleone come Marte pacificatore*, 1803-6 (Londra, Apsley House)
- *La Venere italiana*, 1804 (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina)
- *Paolina Borghese come Venere vincitrice*, 1808-5 (Roma, Galleria Borghese)
- *Le tre Grazie*, 1812-16 (San Pietroburgo, Museo dell'Ermitage)

_ La pittura neoclassica

Jacques-Louis David

- *Il giuramento degli Orazi*, 1784 (Parigi, Musée du Louvre)
- *La morte di Marat*, 1793 (Bruxelles, Musée Royaux des Beaux-Arts)
- *Ritratto di Madame Récamier*, 1800 (Parigi, Musée du Louvre)
- *Napoleone al Gran San Bernardo*, 1801 (Malmaison, Musée National du Chateau)
- *Incoronazione di Napoleone*, 1805-7 (Parigi, Musée du Louvre)

_ La pittura tra Neoclassicismo e la nuova tendenza romantica

Jean-Auguste-Dominique Ingres

- *Bagnante di Valpinçon*, 1808 (Parigi, Musée du Louvre)
- *La grande odaliska*, 1814 (Parigi, Musée du Louvre)

- *Ritratto di Monsieur Bertin*, 1832 (Parigi, Musée du Louvre)

Il Romanticismo

Precursore del Romanticismo

Francisco Goya

- *Il sonno della ragione genera mostri*, dalla serie *Los caprichos*, 1798-99 (Madrid, Biblioteca Nacional de España)
- *La famiglia di Carlo IV*, 1800 (Madrid, Museo del Prado)
- *Maya vestida e Maya desnuda*, 1800 (Madrid, Museo del Prado)
- *3 maggio 1808: la fucilazione alla montagna del Principe Pio*, 1814 (Madrid, Museo del Prado)
- *Saturno che divora i suoi figli*, 1821-23 (Madrid, Museo del Prado)

Gli aspetti generali del Romanticismo europeo: il tema del sublime, della natura e del sentimento

La natura nel Romanticismo

John Constable

- *Lago e Mulino a Flatford*, 1817 (Londra, Tate Britain)
- Il tema delle nuvole

Joseph Mallord William Turner

- *Naufragio*, 1805 (Londra, Tate Britain)
- *Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi*, 1812 (Londra, Tate Britain)
- *Incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni*, 1835 (Cleveland, Cleveland Museum of Art)
- *Negrieri buttano in mare morti e moribondi*, 1840 (Boston, Museum of Fine Arts)
- *Pioggia vapore velocità*, 1844 (Londra, National Gallery)

Caspar David Friedrich

- *Abbazia nel querceto*, 1809-10 (Berlino, Alte Nationalgalerie)
- *Monaco in riva al mare*, 1810 (Berlino, Staatliche Museen Naationalgalerie)
- *Il viandante sopra il mare di nebbia*, 1818 (Amburgo, Hamburger Kunsthalle)

La pittura francese

Théodore Géricault

- *La zattera della Medusa*, 1818-19 (Parigi, Musée du Louvre)
- *Alienata con monomania dell'invidia*, 1822-23 (Lione, Musée des Beaux-Arts)

Eugène Delacroix

- *Il massacro di Scio*, 1823 (Parigi, Musée du Louvre)
- *La morte di Sardanapalo*, 1827 (Parigi, Musée du Louvre)
- *La libertà che guida il popolo*, 1830 (Parigi, Musée du Louvre)
- *Donne d'Algeri*, 1834 (Parigi, Musée du Louvre)
- *Giacobbe che lotta contro l'angelo*, 1854-61 (Parigi, Chiesa di Saint-Sulpice)

Il Romanticismo storico italiano

Francesco Hayez

- *Pietro Rossi*, 1818-20 (Milano, Collezione San Fiorano)
- *I profughi di Parga*, 1826-31 (Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo)
- *Ritratto di Alessandro Manzoni*, 1841 (Milano, Pinacoteca di Brera)
- *I vespri siciliani*, 1844 (Roma, La Galleria Nazionale)
- *Il Bacio*, 1859 (Milano, Pinacoteca di Brera)

La pittura oltre il Romanticismo

I Preraffaelliti:

- John Everett Millais, *Ofelia*, 1851-52 (Londra, Tate Britain)
- Dante Gabriel Rossetti, *Ecce Ancilla Domini*, 1850 (Londra, Tate Britain); *Beata Beatrix*, 1864 (Londra, Tate Britain)

Tra Realismo e Verismo

Il Realismo

Gustave Courbet

- *Funerali a Ornans*, 1849 (Parigi, Musée du Louvre)
- *Gli spaccapietre*, 1849 (già a Dresda, Gemäldegalerie)
- *Le bagnanti*, 1853 (Montpellier, Musée Fabre)

Jean-Francois Millet

- *L'Angelus*, 1858-59 (Parigi, Musée d'Orsay)

La pittura di macchia

Giovanni Fattori

- *La rotonda di Palmeri*, 1866 (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria d'Arte Moderna)
- *Contadino con maiali presso un carro di buoi*, 1894 (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria d'Arte Moderna)

La stagione dell'Impressionismo

Gli aspetti generali del movimento: ville lumière, cafés, luce e colore, tecnica en plein air e soggetti

I protagonisti

Édouard Manet:

- *Colazione sull'erba*, 1863 (Parigi, Musée d'Orsay)
- *Olympia*, 1863 (Parigi, Musée d'Orsay)
- *Ritratto di Émile Zola*, 1868 (Parigi, Musée d'Orsay)
- *Bar delle Folies-Bergère*, 1881-82 (Londra, Courtauld Institute of Art)

Claude Monet:

- *La Grenouillère*, 1869 (New York, Metropolitan Museum of Art)
- *Impression. Soleil levant*, 1872-73 (Parigi, Musée Marmottan Monet)
- *Gare Saint-Lazare*, 1877 (Cambridge, Usa, Harvard Art Museum)
- la serie della *Cattedrale di Rouen*, 1892-94 (varie sedi museali)
- *Lo stagno delle ninfee, armonia bianca*, 1899 (Mosca, Museo Puškin)

Auguste Renoir:

- *La Grenouillère*, 1869 (Stoccolma, Nationalmuseum)
- *Bal au Moulin de la Galette*, 1876 (Parigi, Musée d'Orsay)
- *Bagnante seduta*, 1883 (Cambridge, Usa, Harvard University)

Edgar Degas:

- *Lezione di danza*, 1871-74 (Parigi, Musée d'Orsay)
- *Assenzio*, 1876 (Parigi, Musée d'Orsay)
- *La tinozza*, 1886, pastello (Parigi, Musée d'Orsay)
- *Ballerina di quattordici anni*, 1881 (Parigi, Musée d'Orsay)

Verso il Novecento

Il Postimpressionismo francese

George Seurat e il Pointillisme:

- *Bagno ad Asnières*, 1888 (Philadelphia, Barnes Foundation)
- *Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte*, 1883-86 (Chicago, Art Institute of Chicago)

Paul Cézanne

- *La casa dell'impiccato*, 1873 (Parigi, Musée d'Orsay)
- *I giocatori di carte*, 1890-95 (Parigi, Musée d'Orsay)
- *Tavolo da cucina*, 1889 (Parigi, Musée d'Orsay)
- *Natura morta con mele*, 1899 (Parigi, Musée d'Orsay)
- Lettera di Cézanne a Bernard del 1904 sulla visione della natura
- *La montagna di Sainte-Victoire*, 1904-6 (Philadelphia, The Philadelphia Museum of Art)

Vincent Van Gogh

- Periodo della pittura "realista" (1885): *I mangiatori di patate*, 1885 (Amsterdam, van Gogh Museum)

- Periodo di Parigi (1886-1888): *Autoritratto con cappello di feltro*, 1887 (Amsterdam, van Gogh Museum)
- Periodo di Arles (1888-89): *Casa gialla*, 1888 (Amsterdam, Rijksmuseum); *Camera da letto*, 1888 (Amsterdam, van Gogh Museum); *Caffé di notte*, 1888 (New Haven, Yale University Art Gallery)
- Periodo di Saint-Rémy (maggio 1889-maggio 1890): *Davanti al manicomio di Saint-Rémy*, 1889 (Collezione privata); *Notte stellata*, 1889 (New York, The Museum of Modern Art)
- Periodo di Auvers-sur-Oise (maggio-luglio 1890): *Chiesa di Auvers-sur-Oise*, 1890 (Parigi, Musée d'Orsay) e *Campo di grano con volo di corvi neri*, 1890 (Amsterdam, van Gogh Museum)

Paul Gauguin

- *La visione dopo il sermone*, 1888 (Edimburgo, National Gallery of Scotland)
- *Cristo giallo*, 1889 (Buffalo, New York, Albright-Knox Art Gallery)
- *La belle Angèle*, 1889 (Paarigi, Musée d'Orsay)
- *Come! Sei gelosa?*, 1892-93 (Parigi, Musée du Louvre)
- *Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?*, 1897-98 (Boston, Museum of Fine Arts)

_ Il Divisionismo italiano

Giovanni Segantini

- *Le due madri*, 1889 (Milano, Galleria d'Arte Moderna)

Gaetano Previati

- *La maternità*, 1890-91 (Novara, Banca Popolare di Novara)

Giuseppe Pellizza da Volpedo

- *Quarto Stato*, 1898-1901 (Milano, Museo del Novecento)

_ L'Espressionismo europeo

Edvard Munch

- *La bambina malata*, 1885-86 (Oslo, Nasjonalgalleriet)
- *Pubertà*, 1893 (Oslo, Munchmuset)
- *Il grido*, 1893 (Oslo, Nasjonalgalleriet)
- *Vampiro*, 1893-94 (Oslo, Nasjonalgalleriet)

_ I nuovi linguaggi europei

Simbolismo

- Gustave Moreau, *L'apparizione*, 1876 (Parigi, Museo di Gustave Moreau)
- Arnold Böcklin, *L'isola dei morti*, 1886 (Lipsia, Museum der Bildenden Künste)

Art Nouveau e le varie declinazioni nazionali

- Hector Guimard: *Ingresso del Metrò*, 1899-1904 (Parigi)
- C. Rennie Mackintosh a Glasgow: *Scuola d'arte*, 1896-99 (Glasgow)
- Secessione austriaca. Josef Maria Olbrich, Palazzetto della Secessione, 1898-99 (Vienna); Gustave Klimt: *Giuditta I*, 1901 (Vienna, Österreichische Galerie Belvedere); *Il bacio*, 1907 (Vienna, Österreichische Galerie Belvedere); *Giuditta II (Salomè)*, 1909 (Venezia, Galleria d'Arte Moderna)

Le avanguardie storiche

_ L'Espressionismo francese (Fauves)

Henri Matisse

- *Donna con cappello*, 1905 (San Francisco, Museum of Modern Art)
- *La stanza rossa*, 1908 (San Pietroburgo, Museo dell'Ermitage)
- *La danza*, 1910 (San Pietroburgo, Museo dell'Ermitage)

_ L'Espressionismo tedesco (Die Brücke)

Ernst Ludwig Kirchner

- *Marcella*, 1909 (Stoccolma, Moderna Museet)
- *Marcella*, 1910 (Berlino, Brücke-Museum)

- *La toilette. Nudo allo specchio*, 1912-13 (Parigi, Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou)
- *Cinque donne per strada*, 1913 (Colonia, Wallraf-Richartz Museum)
- *Scena di strada berlinese*, 1913-14 (Berlino, Brücke-Museum)
- *Autoritratto in divisa*, 1915 (Oberlin, Usa, Allen Memorial Art Museum, Oberlin College)

Egon Schiele

- *Gli amanti*, 1917 (Vienna, Österreichische Galerie)

Il Cubismo

Pablo Picasso

- Periodo blu: *Poveri in riva al mare*, 1903 (Washington, National Gallery of Art); *Autoritratto con cappotto*, 1901-2 (Parigi, Musée Picasso)
- Periodo rosa: *Famiglia di acrobati con scimmia*, 1905 (Göteborg, Konstmuseum)
- Cubismo primitivo: *Les demoiselles d'Avignon*, 1907 (New York, The Museum of Modern Art)
- Cubismo analitico: *Ritratto di Ambroise Vollard*, 1910 (Mosca, Museo Puškin)
- Cubismo sintetico: *Natura morta con sedia impagliata*, 1912 (Parigi, Musée National Picasso)
- *Guernica*, 1937 (Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia)

Il Futurismo

Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo del 1909

- caratteri principali del movimento negli undici punti elencati
- accenni agli altri manifesti: Manifesto dei pittori futuristi (1910) e Manifesto tecnico della scultura futurista (1912)

Giacomo Balla

- *Fidanzata al Pincio*, 1902 (Milano, Galleria d'Arte Moderna)
- *Lampada ad arco*, 1909 (New York, The Museum of Modern Art)
- *Dinamismo di un cane al guinzaglio*, 1912 (Buffalo, New York, Albright-Knox Art Gallery)
- *Bimba che corre sul balcone*, 1912 (Milano, Museo del Novecento)
- *Canto patriottico*, 1915 (Collezione privata)
- *Forme grido viva l'Italia*, 1915 (Roma, La Galleria nazionale)
- *Insidie di guerra*, 1915 (Roma, La Galleria nazionale)

Umberto Boccioni

- *Autoritratto*, 1908 (Milano, Pinacoteca di Brera)
- *Controluce*, 1909 (Treviso, Collezione Lovisatti)
- *Rissa in galleria*, 1910 (Milano, Pinacoteca di Brera)
- *La città che sale*, 1910 (New York, The Museum of Modern Art)
- *Gli Stati d'animo. I versione*, 1911 (Milano, Museo del Novecento)
- *Gli Stati d'animo. II versione*, 1911 (New York, The Museum of Modern Art)
- *Forme uniche della continuità dello spazio*, 1913 (Milano, Museo del Novecento)

Gerardo Dottori e l'Aeropittura

- *Trittico della velocità*, 1925-27 (Perugia, Museo civico di Palazzo della Penna)
- *Primavera umbra*, 1935 (Milano, Collezione privata)

Der blauer Reiter e l'Astrattismo

Vassilij Kandinskij

- *Il cavaliere azzurro*, 1903 (Zurigo, Collezione privata)
- *Primo acquerello astratto*, 1910 (Parigi, Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou)
- *Composizione VII*, 1913 (Mosca, Galleria Tret'jakov)
- *Alcuni cerchi*, 1926 (New York, Solomon R. Guggenheim Museum)

L'Arte tra le due guerre

Il Dadaismo

Marcel Duchamp

- Il ready-made: *Ruota di bicicletta*, 1913 (Roma, La Galleria Nazionale); *Scolabottiglie*, 1914 (Roma, La Galleria Nazionale); *La Fontana*, 1917 (Roma, La Galleria Nazionale)
- *L.H.O.O.Q.*, 1919 (Collezione privata)

La Metafisica

Giorgio de Chirico

- *L'enigma dell'oracolo*, 1910 (Collezione privata)
- *L'enigma dell'ora*, 1911 (Collezione privata)
- *La torre rossa*, 1913 (Venezia, Collezione Peggy Guggenheim)
- *Le muse inquietanti*, 1917 (Milano, Collezione privata)

Il Surrealismo

René Magritte

- *Il tradimento delle immagini*, 1928-29 (Los Angeles, Los Angeles County Museum of Art)
- *La condizione umana*, 1933 (Washington, National Gallery of Art)

Salvador Dalí

- Il metodo paranoico-critico
- *La persistenza della memoria*, 1931 (New York, The Museum of Modern Art)
- *Venere di Milo a cassetti*, 1936 (Collezione privata)
- *Giraffa in fiamme*, 1936-37 (Basilea, Kunstmuseum)

L'arte del secondo dopoguerra

L'Espressionismo astratto in America

Jackson Pollock

- Action painting: *Blue Poles Number 11*, 1952 (Canberra, National Gallery of Australia)

Marc Rothko

- Color Field: *N. 14 (Yellow Greens)*, 1953 (Los Angeles, Estate of Frederick R. Weisman)

L'Informale in Italia

L'Informale materico: Alberto Burri

- *Texas*, 1946 (Collezione privata)
- *Nero I*, 1948 (Città di Castello, Fondazione Palazzo Albizzini)
- *SZ I*, 1949 (Città di Castello, Fondazione Palazzo Albizzini)
- *Sacco S3*, 1953 (Città di Castello, Fondazione Palazzo Albizzini)
- Combustioni (plastica): *Rosso plastica*, 1964 (Città di Castello, Fondazione Palazzo Albizzini)
- *Cretto G1*, 1973 (Roma, La Galleria Nazionale)
- Il cretto di Gibellina*, 1984-89 (Gibellina vecchia)

L'Informale gestuale: Lucio Fontana

- Il Manifesto blanco
- La nascita dello Spazialismo
- *Concetto spaziale (Attesa)*, 1960 (Collezione privata)
- *Concetto spaziale (Attese)*, 1961 (Collezione Barilla)

La Land Art*

Nascita e definizione del movimento

I protagonisti

- Robert Smithson, *Spiral Jetty*, 1970 (Utah, Salt Lake)
- Walter De Maria, *Lightning field*, 1971-77 (New Mexico, Albuquerque)
- Christo e Jeanne-Claude, *Valley curtain*, 1970-72 (Colorado, Rifle); *Impacchettamento del Reichstag*, 1971 (Berlino)

*Gli argomenti contrassegnati dall'asterisco sono stati oggetto dei contenuti di Educazione civica per il modulo sullo Sviluppo sostenibile.

Oltre all'attività in aula si sono svolte le seguenti uscite didattiche:

- _visita guidata alla Fondazione Burri di Città di Castello presso Palazzo Albizzini e Ex Seccatoi del tabacco;
- _visita guidata alla mostra dei "Preraffaelliti" a Forlì;
- _visita guidata a La Galleria Nazionale di Roma, percorso dedicato alle Avanguardie.

Todi, 15 maggio 2024

Firma del docente