

Programma di STORIA DELL'ARTE Anno scolastico 2024-2025

Prof. re Luca Castrichini

Classe V

Indirizzo: Linguistico

Ore settimanali: 2

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

Linee essenziali del Programma

Il percorso di storia dell'Arte è stato impostato secondo con un taglio storicistico. Si va dal Romanticismo per arrivare alle manifestazioni artistiche più importanti del primo 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.

II SENTIRE ROMANTICO. La natura nei testi letterari ed artistici europei. Il notturno in pittura. Il sublime.

F. GOYA *Maja desnuda, Il sonno della ragione genera mostri, 3 maggio 1808, Pitture nere (Sabba)*.

J.H. FUSSLER *L'incubo*.

WILLIAM BLAKE *Elohim crea Adamo*.

ROMANTICISMO TEDESCO E 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; Pioggia, vapore, velocità*.

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; la Scuola di Barbizon e i riferimenti italiani (Scuola di Posillipo).

T. GERICAULT *Ritratti di alienati, La zattera della Medusa.*

E. DELACROIX *La Libertà che guida il popolo.*

Pittura di storia in Italia

F. HAYEZ *I vespri siciliani, Ritratto di Alessandro Manzoni, Il bacio.*

IL NEOMEDIEVALISMO

NAZARENI

F. OVERBECK *Italia e Germania*

PRERAFFAELLITI

DANTE GABRIEL ROSSETTI *Ecce Ancilla Domini.*

MILLAIS *Ofelia.*

RUSKIN e MORRIS, L'ART AND CRAFT *The Red house*

NEW GOTICH ed ECLETTISMO in Italia (VIOLLET-LE-DUC; il Palazzaccio).

Il Realismo francese con riferimento alle opere più significative di Courbet, Millet, Daumier e Corot.

G. COURBET *Funerale ad Ornans, L'atelier del pittore, Gli spaccapietre.*

H. DAUMIER *Il vagone di terza classe.*

La scuola di Barbizon

COROT *Il ponte di Narni.*

J.F. MILLET *Le spigolatrici, l'Angelus.*

I Macchiaioli.

G. FATTORI *Soldati di Ronda, La Rotonda dei Bagni Palmieri, Libeccciata.*

S. LEGA: *Il canto dello Stornello, Il pergolato.*

L'Arte del Ferro

Crystal Palace, Torre Eiffel, Mole Antonelliana

Verso l'Impressionismo: Manet.

E. MANET *Colazione sull'erba, Olympia, Ritratto di Emile Zola, Il bar delle Folies Bergère.*

Impressionismo

MONET *Regate ad Argenteuil, Impressione, sole nascente; Cattedrale di Rouen, le Ninfee.*

P.A. RENOIR *Moulin de la Galette, La Colazione dei canottieri.*

E. DEGAS *L'assenzio, Lezione di danza.*

Gli Italiani di Parigi

BOLDINI *Ritratto di Emiliana Concha de Ossa.*

DE NITTIS *Le corse al Bois de Boulogne.*

La Parigi del pieno Ottocento come metropoli in rapida crescita che fa da sfondo all'arte nuova. Il post-impressionismo: dall'osservazione della natura alla scoperta della realtà interiore. Pointillisme francese e divisionismo italiano; Van Gogh, Gauguin, Cézanne.

H. de TOULOUSE-LAUTREC *nella Toiletta (La Rossa), Al Moulin Rouge.*

P. CEZANNE *La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti, Montagna St. Victoire.*

V. VAN GOGH *Mangiatori di patate, Père Tanguy, Caffè di notte, La camera da letto, Vaso di girasoli, Ritratto di Marie Ginoux, Notte stellata, La Chiesa di Notre Dame ad Auvers, Campo di grano con volo di corvi.*

P. GAUGUIN *Danza delle 4 bretoni, Visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Bella Angelè; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?.*

Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico

G. SEURAT *Un bagno ad Asnières, La domenica alla Grande Jatte, Il Circo.*

Simbolismo

GUSTAVE MOREAU *Edipo e la Sfinge, Salomè o L'Apparizione.*

AUGUSTE RODIN *La Porta dell'Inferno, Il Pensatore.*

ARNOLD BOCKLIN *Autoritratto con la morte che suona il violino, L'Isola dei morti.*

Tra divisionismo e simbolismo in Italia:

G. PREVIATI *Maternità.*

G. PELIZZA DA VOLPEDO *Il Quarto Stato.*

GIULIO ARISTIDE SARTORIO *Il Fregio della Camera dei Deputati.*

Le Secessioni

Vienna - J. OLBRICH: *il Padiglione della Secessione.*

GUSTAVE KLIMT *Il fregio di Beethoven, Giuditta, Il bacio, Le tre età della donna.*

Berlino – EDVARD MUNCH *Il fregio della vita, La bambina malata, Pubertà, Amore e dolore, Sera sul corso Karl Johann, L'urlo.*

Affermazione dell'Art Nouveau

Belgio VICTOR HORTA *Casa Tassel, Casa Solvay.*

Spagna Modernismo Catalano ANTONI' GAUDI' *Parco Guell, Casa Battlò, Casa Milà o la Pedrera, Sagrada Familia.*

Le Avanguardie storiche del primo Novecento. Caratteri generali dell'espressionismo tedesco/austriaco e del "fauvismo" francese, Cubismo, Futurismo, Espressionismo astratto o Astrattismo, Dadaismo.

Gli Espressionisti tedeschi e austriaci

DIE BRUCKE – E. L. KIRCHNER *Busto di donna nuda con Cappello, Marcela, Autoritratto come soldato (con la mano mozza).*

E. SCHIELE *Autoritratto con le dita aperte, L'abbraccio, la famiglia.*

Fauves francesi

H. MATISSE *Donna con Cappello, La danza, La Conversazione.*

Cubismo

P. RUIZ PICASSO:

Periodo blu: *La Vita.*

Periodo rosa: *La famiglia di saltimbanchi.*

Protocubismo: *Demoiselles d'Avignon.*

Cubismo analitico: *Ritratto di A. Vollard.*

Cubismo sintetico: *Natura morta verde.*

Periodo Classico: *Donne che corrono sulla spiaggia.*

Guernica.

Massacro di Corea

Il Futurismo

U. BOCCIONI *Rissa in Galleria, La città che sale, Stati d'animo, Forme uniche nella continuità dello spazio.*

G. BALLA *La Pazza, Bambina che corre sul balcone, Lampada ad arco, Velocità d'automobile+luce.*

ANTONIO SANT'ELIA *La Città Nuova.*

G. DOTTORI *Primavera umbra; Il Trittico della Velocità.*

Astrattismo

VASILIJ KANDINSKIJ *Paesaggio a Murnau I, Primo acquerello astratto, Quadro con arco nero.*

Neoplasticismo PIET MONDRIAN *Quadro I, Broadway Boogie Woogie.*

Costruttivismo russo VLAMIDIR TATLIN *Monumento della Terza Internazionale.*

Dadaismo

HANS ARP *Trusse d'un da.*

M. DUCHAMP *Ruota di bicicletta, Fountain (Fontana), Gioconda coi baffi (L.H.O.Q.).*

Le Avanguardie dopo il Conflitto mondiale.

La Metafisica

G. DE CHIRICO *Le Muse Inquietanti, Ettore e Andromaca.*

Surrealismo

J.MIRO' *Il Carnevale di Arlecchino, Aidez Espagne.*

R. MAGRITTE: *Ceci n'est pas une pipe (L'uso della parola), Gli Amanti.*

S. DALI': *La persistenza della memoria (gli orologi molli).*