

Istituto d'Istruzione Superiore "Decio Celeri" Lovere (BG)
Liceo Artistico – Classico – Scientifico – Scienze Applicate – Sportivo
Via Nazario Sauro, 2 - 24065 Lovere (BG) – Tel. 035 983177 – C.F. 81004920161 –
Cod.Mecc. BGIS00100R

www.liceoceleri.it e-mail: bgis00100r@istruzione.it posta certificata: bgis00100r@pec.istruzione.it

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE

prof.ssa **QUADRI ELEONORA**
classe **5AA**
A.s. **2022 / 2023**

Premesse

Come espresso nella relazione finale, a causa di ritardi nello svolgimento della progettazione dell'anno scolastico precedente 2021/22, si è resa necessaria una ripresa per nuclei essenziali dei contenuti dalla fine del Cinquecento al Neoclassicismo per fornire i prerequisiti necessari ad affrontare movimenti, autori e opere dell'Ottocento e del Novecento. Vista l'obbligatoria trattazione sintetica, questa parte non è stata inserita nel programma.

L'OTTOCENTO: ARTE E ARCHITETTURA

IL ROMANTICISMO

Introduzione agli aspetti essenziali del movimento e cronologia di riferimento; la pittura di paesaggio; il concetto di sublime; la pittura di storia e il suo rapporto con l'attualità del tempo.
W. Turner e C-D. Friedrich a confronto: la pittura di colore di Turner e lo sguardo sulla natura di Friedrich.
F. Goya: superamento dello stile neoclassico e apertura verso il Romanticismo e il realismo.
T. Géricault: la pittura di storia con riferimenti all'attualità del tempo.
Il romanticismo in Italia: Hayez e la pittura di storia con richiami classicisti e allusioni al clima Risorgimentale.

OPERE:

- C.-D. Friedrich:** Il Viandante sul mare di Nebbia; Donna al Tramonto; Monaco in riva al mare
- W. Turner:** Incendio alla camera dei Lord; Tempesta; Luce e colore
- F. Goya:** Il 3 Maggio 1808
- T. Géricault:** La Zattera della Medusa
- E. Delacroix:** La Libertà che guida il popolo
- F. Hayez:** Il Bacio; Ritratto di Manzoni

IL REALISMO

La rappresentazione del lavoro; arte e istanze sociali. La scuola di Barbizon (cenni); la rappresentazione del lavoro contadino in Jean François Millet; Gustave Courbet: la rappresentazione del lavoro e della realtà; Giovanni Fattori e la rappresentazione delle guerre di indipendenza risorgimentali.

OPERE:

- J-F Millet:** Il Seminatore; L'Angelus; Le spigolatrici

G. Courbet: Gli Spaccapietre; Funerali a Ornans; L'Atelier del Pittore; (cenni: Dopocena in Ornans; la Bagnante; Origine del Mondo; Paesaggio marino)
Giovanni Fattori: Il Campo Italiano alla battaglia di Magenta

L' IMPRESSIONISMO

Édouard Manet: una pittura di transizione tra realismo e nuove istanze del colore; il Salons des Refusés; la prima mostra e la nascita del gruppo; rappresentazioni di vita borghese, spazi urbani e paesaggio; la nascita della fotografia e le influenze di questo nuovo linguaggio sull'inquadratura; confronto con il realismo rispetto a soggetti, concezione del reale e aspetti formali. La pittura en plein air, la pittura di colore e lo studio della luce; la realtà momentanea. La sperimentazione del colore in Italia: i Macchiaioli (cenni)

OPERE:

E. Manet: Colazione sull'erba; Olympia; Bar a les Folies Bergère
E. Degas: realismo e taglio fotografico: Stiratrici; Classe di Danza; Assenzio;
C. Monet: luce e serialità: Impression, lever del sole; Cattedrale di Rouen; la serie delle Ninfee
Berthe Morisot: prime riflessioni sulla storiografia artistica di genere, il ritardo nella storicizzazione, problematizzazione della categoria *musa*: Morisot ritratta da Manet / Autoritratto come pittrice; La culla e la rappresentazione della quotidianità; la rappresentazione dei bambini e l'influenza su Manet.
Cenni a opere varie di Renoir (il tempo libero e il ritratto) e Pissarro (vedute urbane).

VERSO IL NOVECENTO (1880 - 1900)

POSTIMPRESSIONISMI E SECESSIONI

Introduzione con cenni alle opere di pittori, scultori e architetti e al clima degli ultimi decenni dell'800 in Europa per rendere concreta la varietà di pratiche e approcci.

I post-impressionisti: introduzione al termine post - impressionismo e problematizzazione

Georges Seurat : la poetica del colore neoimpressionista

Paul Gauguin: il simbolismo e il sincretismo

Paul Cézanne: la ricerca delle forme assolute della realtà e il rifiuto dell'attimo retinico impressionista;

Vincent Van Gogh: un precursore dell'espressionismo, la poetica del colore e il disegno;

Medardo Rosso: la poetica scultorea tra realismo, impressionismo e fotografia

Edvard Munch: inquadrato come pittore della fine dell'Ottocento, legato alle Secessioni tedesche, anticipatore dell'espressionismo, influente sulla pittura tedesca attraverso una pittura densa di aspetti espressionisti e simbolisti;

OPERE:

G. Seurat: Domenica alla Grande Jatte

P. Gauguin: Cristo Giallo; Visione dopo il sermone; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

V. Van Gogh: gli esordi e studi da Millet; I Mangiatori di patate; Semiatore nel campo di grano; l'uso del colore e del disegno nelle opere del periodo di Arles e di Saint-Rémy de Provence.

P. Cézanne: (nature morte; Donna con Caffettiera; Giocatori di Carte; Bagnanti; Montagna Sainte-Victoire)

M. Rosso : Ecce Puer

E. Munch: Pubertà; Il fregio della Vita in particolare: L'Urlo e Madonna.

Il Divisionismo in Italia: Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato

Approfondimento senza valutazione : La pittura dell'Ottocento Italiano e il film *Senso* di L. Visconti.

Le Secessioni: introduzione generale (Vienna; Monaco e Berlino); approfondimento su **la secessione viennese (argomento differenziato tra architettonico e pittorico)**

G. Klimt : Il fregio di Beethoven (Figurativo)

J. M. Olbrich: progetto di Palazzo della Secessione (Architettonico)

Il simbolismo: affrontato come tendenza "trasversale" alle pratiche e ai linguaggi di fine '800, sottolineando i punti di continuità con il divisionismo in Italia (Previati, Segantini, Pellizza da Volpedo), la pittura di Klimt, Munch e Gauguin

OPERE:

Previati, Maternità

Segantini, Le Cattive Madri

L'architettura di fine Ottocento

L'architettura del ferro e del vetro (Tour Eiffel); Le esposizioni universali; La scuola di Chicago e la nascita del grattacielo. Principi generali dell'Art Nouveau / Liberty / Modernismo.

L'Art Nouveau: trattazione dei contenuti per principi generali con carrellata di architetture e oggetti di design insistendo sui concetti di: dimensione europea dello stile, rivalutazione dell'arte applicata, ispirazione al mondo vegetale. Esempi: Victor Horta, A. Gaudì

Adolf Loos: il rifiuto dell'ornamento

IL PRIMO NOVECENTO

AVANGUARDIE STORICHE

Spiegazione delle caratteristiche dei diversi approcci, delle tecniche e dei linguaggi che danno forma all'arte d'avanguardia attraverso la visione di opere in continuo confronto tra di loro, per far emergere punti di contatto, influenze e differenze.

L'Espressionismo: espressione dell'individualità; deformazione dei soggetti; forza simbolica del colore

Fauves: la prima mostra; approfondimento su **Matisse** (Lusso Calma e Volontà; La gioia di vivere; La stanza Rossa; Danza e Musica) confronto con E.L. Kirchner;

Der Blaue Reiter: opere di F. Marc; il Cavaliere azzurro di W. Kandinsky

Die Brücke: opere di Kirchner (Marcella, Cinque donne per strada, Scene di una strada Berlese, Autoritratto come soldato)

Espressionismo Viennese: E. Schiele (Abbraccio; Famiglia)

Picasso: cenni al Periodo Rosa e al Periodo Blu; **Les Femmes d'Alger (O. J. R. M.)** (inquadrate come ultima opera espressionista di Picasso); **Guernica**;

Il Cubismo: la scomposizione e la simultaneità dei piani praticata da P. Picasso e G. Braque. La non partecipazione di Picasso e Braque alla mostra cubista del 1911 con cenni agli altri cubisti;

OPERE: esempi di ritratti e nature morte; **Natura morta con sedia impagliata** (la presenza dell'oggetto fisico nell'opera).

Il Futurismo: i principi del futurismo nel Manifesto del Futurismo di F.T. Marinetti; l'estetica futurista del dinamismo attraverso l'analisi di opere di U. Boccioni, G. Balla, C. Carrà; l'incontro con il cubismo; l'architettura futurista: A. Sant'Elia; la moda futurista; la danza futurista: Giannina Censi.

Letture di estratti da: Manifesto Tecnico della pittura Futurista; Manifesto della Scultura Futurista

OPERE: **Balla** (Cane al guinzaglio; Ragazza che corre; Compenetrazioni Iridescenti)

Boccioni (visione di alcune opere divisioniste; Rissa in galleria; Città che sale; la serie degli Addii; Materia; Forme Uniche nella continuità dello spazio) **Carrà** (Manifestazione Interventista)

Le avanguardie in Russia:

Il Raggismo: **Natalia Goncharova** (Il Ciclista);

Il costruttivismo: **Tatlin** Il monumento alla terza internazionale (cenni alla fotografia di Rodcenko)

Il suprematismo : **K. Malevic**: lettura del Manifesto del Suprematismo, Quadrato nero su fondo bianco.

Il Dadaismo:

DADA svizzero: il contesto del Café Voltaire; la poesia visiva; i primi spettacoli performativi di H. Ball;

DADA berlinese: i collage di **Hannah Hoch** (Coltello da birra...); i fotomontaggi di J. Heartfield (Hitler ingoia monete...)

Dadaismo in Francia: **Marcel Duchamp**: introduzione alle opere pittoriche cubo futuriste; l'invenzione del **ready – made**; cenni alle ultime opere (Il Grande Vetro); cenni a Man Ray (sperimentazioni fotografiche; ritratto di Duchamp nei panni di Rose Sélavy; L'Enigma di Isidore Ducasse).

L'arte tra le due guerre / ritorni all'ordine: percorso tematico sulla rappresentazione delle Guerre Mondiali e sul rapporto tra arte e i regimi con esempi trasversali di pitture figurative degli anni '20 - '30 - '40 scelti tra: opere di Picasso; La Nuova Oggettività tedesca; Il Novecento Italiano e opere di Sironi; Surrealismo. La mostra degenerata del 1937.

Opere: Boccioni, Carica di Lancieri
Carrà, Manifestazione Interventista
Otto Dix, le acqueforti e Trittico della Guerra
Dalì, La Guerra
Guttuso, serie Dio è con noi
Ernst; Senza Titolo (1939) e Angelo del Focolare

Heartfield, Hitler ingoia denaro e vomita sciocchezze
Sironi, L'Italia fra le arti e le scienze
G. Dottori, rappresentazioni di Mussolini
Esempi di Realismo Socialista Sovietico

Il Surrealismo: il Manifesto del Surrealismo di A. Breton; esempi di opere di **Salvador Dalì** (Il Grande Masturbatore; Persistenza della memoria) e di **René Magritte** (Questa non è una pipa); **Max Ernst** (La Vestizione della Sposa; impiego del dripping e del frottage);
Claude Cahun: la pratica dell'autoritratto di

Metafisica: **Giorgio De Chirico** L'Enigma dell'oracolo; Le Muse Inquietanti; Piazze italiane;

Il Bauhaus: contesto della scuola; l'**edificio di Dessau di W. Gropius**; principi del funzionalismo;

Vie verso l'astrazione:

W.. Kandinskij (Primo acquerello astratto; Composizione VIII);
P. Mondrian (la serie degli alberi e i principi del Neoplasticismo)
ripresa delle pratiche di K. Malevic e G. Balla.

Il Funzionalismo in architettura: esempi di progetti di P. Behrens; Mies Van der Rohe;

Le Corbusier: i 5 punti dell'architettura e il progetto di Villa Savoye;

Frank Loyd Wright: l'architettura organica

Approfondimento di raccordo senza valutazione specifica: **le tecniche d'avanguardia**: collage, assemblage, rayogrammi, le prime installazioni di Duchamp alle mostre surrealiste.

Approfondimento senza valutazione: la **rappresentazione colonialista e razzista nelle vignette di Enrico de Seta**: un esempio di propaganda dell'occupazione coloniale Italiana dell'Etiopia;

Approfondimento senza valutazione: il **cinema come linguaggio d'avanguardia**. Visione di frammenti di Il Gabinetto del Dottor Caligari; Dracula di Murnau; Le Chien Andalou di L. Bunuel e S. Dalì

IL SECONDO NOVECENTO

IL SECONDO DOPOGUERRA:

Gli approcci non figurativi:

- Pollock**, untitled (Dripping e L'Espressionismo astratto)
- Alberto Burri**, Rosso (definizione di Informale)
- Lucio Fontana**, Concetti Spaziali (tra Informale e Arte concettuale)
- Carla Accardi**, Grande Integrazione (una pittura di segno)

Due esperienze di figurazione:

- Giacometti**, Uomo che cammina
- Francis Bacon**, Papa Innocenzo X

La **POP ART** in America:

- Andy Warhol**: cenni alla vita; carrellata di opere; principi filosofici e poetici; approfondimento: la Golden Marilyn 1962

LE NEOAVANGUARDIE, I LINGUAGGI DEGLI ANNI '60 - '70, LA SPERIMENTAZIONE:

esempi di opere degli anni '60 e '70 con particolare attenzione ai linguaggi effimeri e alla moltitudine di pratiche (Land Art; Performance e Happening; Arte Concettuale;)

- Christo**: Imballaggio del Monumento a Vittorio Emanuele II in Piazza del Duomo a Milano
- M. Abramovic**: Rhythm 0
- J. Kosuth**: Una e tre sedie
- Arte Povera: gruppo e figura di Germano Celant
- J. Kounellis**: Cavalli
- M. Pistoletto**: Quadri specchianti
- G. Penone**: Continuerà a crescere tranne che in quel punto

ANNI '80 - '90: carrellata di esempi sul riemergere della figurazione e della citazione attraverso i linguaggi della pittura, della fotografia e del video.

Esempi di arte politica negli anni '2000: Regina José Galindo e Tania Bruguera.

EDUCAZIONE CIVICA

Integrato al programma: **L'autoritratto come pratica di autorappresentazione e autodeterminazione**

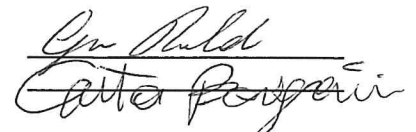
Berthe Morisot: prime riflessioni sulla storiografia artistica di genere, il ritardo nella storicizzazione, problematizzazione della categoria *musa*: Morisot ritratta da Manet / Autoritratto come pittrice; La culla e la rappresentazione della quotidianità; la rappresentazione dei bambini e l'influenza su Manet.

- Sojourner Truth**: l'attivismo antischiavista e l'autoritratto fotografico
- Due artiste delle Avanguardie Storiche**: Hannah Hoch; Claude Cahun

Data

1.06.23

Firme rappresentanti di classi

Firma docente

