

MATERIA : Storia dell'Arte

CLASSE : 5 F Linguistico

ANNO SCOLASTICO : 2017/2018

Testo in adozione : M. BONA CASTELLOTTI, *"Dimensione arte. Dal Rinascimento al Rococò"*,
vol. 2, ed. Electa, 2012

M. BONA CASTELLOTTI, *"Dimensione arte. Dall'Ottocento ai giorni
nostr"*, vol. 3, ed. Electa, 2012

Programma svolto

SETTECENTO

Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta e il giardino all'italiana

Filippo Juvarra: Palazzina di caccia di Stupinigi
Basilica di Superga

La grande stagione della decorazione settecentesca: il Rococò

L'esempio di Versailles in Francia

Giambattista Tiepolo: Affreschi della residenza di Würzburg

La pittura di genere

Giacomo Ceruti, il Pitocchetto: "La lavandaia" e "Scuola di ragazze", Brescia, Pin. Tosio-Martinengo;

Pietro Longhi: "Lezione di geografia", Padova, Museo Civico

Paragoni con la pittura europea

J. H. Fragonard, "L'altalena", Londra, Wallace Collection

W. Hogarth, "La mattina dopo", dalla serie di "Il matrimonio alla moda", Londra, National Gallery

La pittura di paesaggio

La moda del Grand Tour e la nuova committenza. Distinzione tra paesaggi arcadico-mitologici, capricci, quadri di rovine. L'utilizzo della camera ottica nel vedutismo veneziano.

Antonio Canal, il Canaletto: "Il ponte di Rialto visto da Nord", Montreal, coll. priv.

B. Bellotto: "Dresda vista dalla riva destra dell'Elba sotto il ponte di Augusto", Dresda, Gemaldegalerie

F. Guardi: "Gondola sulla laguna", Milano, Museo Poldi Pezzoli

G. B. Piranesi, "Ricostruzione fantastica di un circo e colossali monumenti adiacenti", da "Antichità romane", Milano, Fondazione Mazzotta

LA POETICA DEL BELLO, DEL PITTORESCO E DEL SUBLIME

Le poetiche

La nascita della storia dell'arte dalle riflessioni di Winckelmann

La poetica del Bello del Winckelmann; la poetica del Pittoresco e del Sublime

L'architettura e l'urbanistica in epoca neoclassica

La formazione dell'Accademia, della Pinacoteca e della Biblioteca di Brera

G. Piermarini: la sua formazione e le sue proposte urbanistiche ed architettoniche

Villa Reale a Monza, Teatro alla Scala a Milano

Il progetto dell'Antolini per Foro Bonaparte

L'arte neoclassica

J. L. David: "Il giuramento degli Orazi", Parigi, Louvre

"La morte di Marat", Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts

"Napoleone al passo del Gran San Bernardo", Rueil (Belgio)

A. Canova: "Paolina Borghese", Roma, Galleria Borghese

"Amore e Psiche", Parigi, Louvre

"Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria", Vienna, chiesa degli Agostiniani

L'arte romantica

Area tedesca

J. H. Fussli: "L'incubo", Francoforte, Goethe-Museum

K. D. Friedrich: "Viandante nel mare di nebbia", Amburgo, Kunsthall

"Mare di ghiaccio", Amburgo, Kunsthall

"Le bianche scogliere di Rugen", Winthur, Fondazione Reinhart

Spagna

F. Goya: "La famiglia di Carlo IV", Madrid, Prado

Stampe da "I Capricci": "Il sonno della ragione genera mostri", Madrid, Prado

"Il 3 maggio 1808: fucilazione alla Montaña del Principe Pio", Madrid, Prado

Inghilterra

W. Turner: "Al passo del San Gottardo", Kendal, Columbia

"Luce e colore. La mattina dopo il diluvio", Londra, Tate Gallery

"Vapore al largo di Harbour's Mouth durante una tempesta", Londra, Tate Gallery

J. Constable: "Il campo di grano", Londra, National Gallery

Italia

F. Hayez: "I vesperi siciliani", Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna

"I profughi di Parga", Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo

"Il bacio", Milano, Pinacoteca di Brera

"Ritratto di Alessandro Manzoni", Milano, Pinacoteca di Brera

Francia

T. Gericault: "Corazziere ferito che si allontana dal fuoco", Parigi, Louvre

"La zattera della Medusa", Parigi, Louvre

E. Delacroix: "Massacro di Scio", Parigi, Louvre

"La libertà che guida il popolo", Parigi, Louvre

IL REALISMO NELLE ARTI FIGURATIVE IN FRANCIA

L'Esposizione Universale di Parigi del 1855 e il Pavillon du Réalisme

G. Courbet: "Funerale ad Ornans", Parigi, Museo d'Orsay
"Gli spaccapietre", in fotografia, opera distrutta

J. F. Millet: "L'Angelus", Parigi, Museo d'Orsay
"Le spigolatrici", Parigi, Louvre

C. Corot: "Foro romano dai giardini Farnese", Parigi, Louvre
"Il ponte di Mantes", Parigi, Louvre

L'ARTE ITALIANA DOPO L'UNITA' NAZIONALE

La proposta dei Macchiaioli

Le riunioni del Caffè Michelangelo a Firenze; la teoria della "macchia"

R. Sernesi, "Tetti al sole", Roma, Galleria Nazionale di Arte Moderna

G. Fattori: "Il campo italiano durante la battaglia di Magenta", collezione privata

"In vedetta", Valdarno, collezione privata

"Bovi al carro", Firenze, Galleria d'Arte Moderna

"La rotonda di Palmieri", Firenze, Galleria Nazionale d'Arte Moderna

La Scapiagliatura

T. Cremona, "L'edera", Torino, Galleria d'Arte Moderna

D. Ranzoni, "I figli dei principi Troubetzkoy col figlio Gigi", Milano, Galleria d'Arte Moderna

ARCHITETTURA ED URBANISTICA

L'utilizzo delle nuove tecnologie in architettura: l'invenzione dell'acciaio, l'utilizzo del ferro e del vetro.

Crystal Palace in Hyde Park a Londra

H. Labrouste, Bibliothèque Nationale, Parigi

Tour Eiffel di G. Eiffel a Parigi

Galleria Vittorio Emanuele di Mengoni a Milano

Il rinnovamento urbanistico ed edilizio di Parigi del barone Haussmann.

IL SIMBOLISMO

I Preraffaelliti: D. G. Rossetti, Ecce Ancilla Domini, Londra, Tate Gallery

Rapporto arte-industria: le proposte di W. Morris

Simbolismo europeo: G. Moreau, "L'apparizione di Salomè", Parigi, Musée G. Moreau

O. Redon, "Il fiore ciclope", Chicago, Art Institute

A. Beardsley, "Danza di Salomè", disegno, Cambridge, Fogg Art Museum

A. Bocklin, "L'isola dei morti", Basilea, Kunstmuseum

Le Secessioni Mitteleuropee; la figura di G. Klimt nella Secessione viennese

"Giuditta II", Venezia, Museo d'Arte Moderna Ca' Pesaro

"Il bacio", Vienna, Österreichische Galerie in Belvedere

Il Divisionismo italiano: le novità tecniche e i rapporti con il Pointillisme francese

- G. Segantini, "Le due madri", Milano, Galleria d'Arte Moderna
"Ave Maria a trabordo", San Gallo, Otto Fischbacher Giovanni Segantini Stiftung
"Le cattive madri", Vienna, Osterreichische Galerie in Belvedere
G. Previati, "Maternità", Novara, Banca Popolare di Novara
A. Morbelli, "Il Natale dei rimasti", Venezia, Galleria d'Arte Moderna Ca' Pesaro
G. Pelizza da Volpedo, "Il quarto Stato", Milano, CIMAC

Il Modernismo

- Opere esemplificative: H. Guimard, Stazione della metropolitana di Parigi
L. Comfort Tiffany, lampada da tavolo, Pombliily
G. Sommaruga, Palazzo Castiglioni, Milano
H. Van de Velde, Scrivania per la redazione della "Revue Blanche", Vienna, Osterreichische Museum

LE NOVITA' DELLA PITTURA IMPRESSIONISTA

- E. Manet: "La colazione sull'erba", Parigi, Museo d'Orsay
"Il pifferaio", Parigi, Museo d'Orsay
"Olympia", Parigi, Museo d'Orsay
"Le gare di St. Lazaire", Washington, National Gallery of Art
C. Monet: "Impression soleil levant", Parigi, Museo Marmottan
"Barche ad Argenteuil", Parigi, Museo d'Orsay
"La Gare Saint Lazare", Parigi, Musée d'Orsay
La serie delle cattedrali di Rouen e delle ninfee
P. A. Renoir: "Ballo al Moulin de la Galette", Parigi, Museo d'Orsay
"Il palco", Londra, Courtauld Institute Gallery
E. Degas: "L'assenzio", Parigi, Museo d'Orsay
"Ballet", Parigi, Museo d'Orsay
"La tinozza", Parigi, Museo d'Orsay
"Piccola danzatrice di quattordici anni", Parigi, Museo d'Orsay

POSTIMPRESSIONISMO

- H. de Toulouse Lautrec "Jane Avril", litografia, Londra, British Museum
"Moulin Rouge-La Goulue", litografia, Londra, Victoria and Albert Museum
Il Pointillisme: la proposta tecnica di Seurat e le differenze con l'Impressionismo.
G. P. Seurat "Domenica alla Grand Jatte", Chicago, The Art Institute
Paul Cezanne "I giocatori di carte", Parigi, Musée d'Orsay
"Natura morta con tenda e brocca a fiori", San Pietroburgo, Ermitage
"Donna con caffettiera", Parigi, Museo d'Orsay
"Le grandi bagnanti", Philadelphia, Museum of Art
Serie della montagna di Sainte-Victoire
V. Van Gogh "I mangiatori di patate", Amsterdam, Rijksmuseum V. Van Gogh
"Vaso con girasoli", Amsterdam, Van Gogh Museum

"La camera dell'artista ad Arles", Amsterdam, Rijksmuseum V. Van Gogh
"Notte stellata", New York, Museum of Modern Art
"Campo di grano con volo di corvi", Amsterdam, Rijksmuseum V. Van Gogh
Paul Gauguin: "Il Cristo giallo", Buffalo (New York), Albright Art Gallery
"Visione dopo il sermone", Edimburgo, The National Art Gallery of Scotland
"L'oro dei loro corpi", Parigi, Museo d'Orsay
E. Munch: "Il grido", Oslo, Nasjonalgalleriet

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE

Il significato di Avanguardia. Il rinnovamento estetico e la rottura con la tradizione del sec. XX

□ **ESPRESSIONISMO**

Le differenti scuole europee:

- **Fauves:** il Salon del 1905;
H. Matisse, "Donna con cappello", San Francisco, collezione privata
"La danza", San Pietroburgo, Ermitage
"La tavola imbandita", San Pietroburgo, Ermitage
- **Die Brucke** a Dresda
E. L. Kirchner, "Scena di strada berlinese", Berlino, Brucke Museum
- **Austria**
O. Kokoschka, "Pietà", Vienna, Leopold Museum
E. Schiele, "Nudo che si sorregge", Vienna, Leopold Museum
- **Espressionismo dopo il 1914**
G. Grosz, "I pilastri della società", Berlino, Nationalgalerie, Staatliche Museen
O. Dix, "Prager Strasse", Stoccarda, Galerie der Stadt

□ **CUBISMO**

La rivoluzione cognitiva e stilistica del Cubismo: i precedenti nell'arte di Cézanne, la quarta dimensione e la poetica della simultaneità, l'invenzione del "collage".

P. Picasso: "Les demoiselles d'Avignon", New York, Museo d'Arte Moderna
"Natura morta con sedia impagliata", Parigi, Museo Picasso
"Guernica", Madrid, Museo Nazionale
G. Braque, "Piano e mandola", New York, Solomon Guggenheim Museum

□ **FUTURISMO**

Il Manifesto di Marinetti; il manifesto di Boccioni

F. T. Marinetti, "Parole in libertà (Irredentismo)", collezione privata
U. Boccioni: "La città che sale", New York, Museo d'Arte Moderna
"Rissa in galleria", Milano, Pinacoteca di Brera
"Stati d'animo II - Gli Addii", New York, Museo d'Arte Moderna
"Elasticità", Milano, Pinacoteca di Brera
"Forme statiche nella continuità dello spazio", Milano, CIMAC

C. Carrà: "Manifestazione interventista", collezione privata
G. Balla: "Lampada ad arco", New York, The Museum of Modern Art
"Dinamismo di un cane al guinzaglio", Buffalo, Albright-Knox Art Gallery
"Bambina che corre sul balcone", Milano, CIMAC

□ **ASTRATTISMO**

Astrattismo razionale-geometrico e l'astrattismo spirituale
W. Kandinskij, "Primo acquerello astratto", Parigi, Museo Naz. Arte Moderna
P. Mondrian, "Albero rosso", Aja, Gemeentemuseum
"Albero argentato", Aja, Gemeentemuseum
"Melo in fiore", Aja, Gemeentemuseum
"Composizione con rosso, giallo, blu", L'Aia, Gemeentemuseum
K. Malevic, "Quadrato nero su fondo bianco", Mosca, Galleria Tetr'jakov

□ **DADAISMO**

Il Manifesto di Dada
M. Duchamp, "Nudo che scende le scale", Philadelphia, Museum of Art
"Fontana", Indiana University Art Museum
M. Ray, "Le Violon d'Ingres", Parigi, Centro G. Pompidou

□ **SURREALISMO**

Il Manifesto di A. Breton
R. Magritte, "Il tradimento delle immagini", Los Angeles, County Museum of Art
"Golconde", Houston, The Menil Collection
S. Dalì, "Persistenza della memoria", New York, Museum of Modern Art
M. Oppenheim, "Colazione in pelliccia", New York, Museum of Modern Art

Docente

Prof. Antonella Ricagni

per la classe

Paderno Dugnano, 11 maggio 2018

