

MATERIA : Storia dell'Arte

CLASSE : 5 H Linguistico

ANNO SCOLASTICO : 2018/2019

Testo in adozione : : I. Baldriga, *Dentro l'arte. Contesto, metodo, confronti. Dal Rinascimento al Rococò*, ed. rossa, vol. 2, Milano, 2016
I. Baldriga, *Dentro l'arte. Contesto, metodo, confronti. Dal Rinascimento al Rococò*, ed. rossa, vol. 2, Milano, 2016

Programma svolto

SETTECENTO

La grande stagione della decorazione settecentesca: il Rococò

Giambattista Tiepolo: Affreschi della residenza di Wurzburg

La pittura veneziana

La moda del Grand Tour e la nuova committenza. L'utilizzo della camera ottica.

Antonio Canal, il Canaletto: "Capriccio con rovine classiche" Milano, coll.priv.

"Veduta del Canal Grande da P.zo Balbi verso Rialto", Venezia, Ca' Rezzonico

"Ingresso del Canal Grande", Houston (Texas), Museum of Fine Arts

"Veduta di Campo Santi Apostoli", Milano, coll.priv.

F. Guardi: "Rio dei Mendicanti al convento dei Domenicani", Bergamo, Accademia Carrara

Pietro Longhi: "La coppia allegra", Venezia, Ca' Rezzonico

"Il rinoceronte", Venezia, Ca' Rezzonico

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 Pittoreesco e del Sublime

L'arte neoclassica

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

Antonio Canova: "Paolina Borghese", Roma, Galleria Borghese

"Amore e Psiche", Parigi, Louvre

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

"Napoleone come Marte pacificatore", Londra, Apsley House

"Le Grazie", Londra, Victoria & Albert Museum

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)

L'arte romantica

Spagna

F. Goya: stampe da "I Capricci": "Il sonno della ragione genera mostri", Madrid, Prado
"Maja desnuda" e "Maja vestida", Madrid, Museo del Prado
"Il 3 maggio 1808: fucilazione alla Montaña del Principe Pio", Madrid, Prado
decorazione della Quinta del Sordo: "Saturno che divora i suoi figli" – "Il Colosso" (Madrid, Museo del Prado)

Inghilterra

W. Turner: "Pioggia, vapore e velocità. La grande ferrovia occidentale", Londra, National Gallery
"Battello a vapore al largo di Harbour's Mouth durante una tempesta", Londra, Tate Gallery
"La valorosa Temerarie trainata all'ultimo ancoraggio", Londra, National Gallery
"Luce e colore. La mattina dopo il diluvio", Londra, Tate Gallery
J. Constable: "Il carro del fieno", Londra, National Gallery
"Lago e mulino a Flatford", Londra, Tate Britain

Area tedesca

K. D. Friedrich: "Viandante nel mare di nebbia", Amburgo, Kunsthalle
"Il monaco in riva al mare", Berlino, Staatliche Museen
"Le bianche scogliere di Rugen", Winthur, Fondazione Reinhart

Francia

T. Gericault: "Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia", Parigi, Louvre
"La zattera della Medusa", Parigi, Louvre
"Ritratti di alienati", Parigi, Museo del Louvre
E. Delacroix: "Massacro di Scio", Parigi, Louvre
"La libertà che guida il popolo", Parigi, Louvre
"Donne di Algeri", Parigi, Louvre

Italia

F. Hayez: "I vespri 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
Giovanni Carnovali, detto "Il Piccio", Paesaggio dai grandi alberi", Milano, Galleria d'Arte Moderna

IL REALISMO NELLE ARTI FIGURATIVE IN FRANCIA

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

G. Courbet: "Autoritratto con cane nero", Parigi, Musée du Petit Palais
"Funerale ad Ornans", Parigi, Museo d'Orsay
"Gli spaccapietre", in fotografia, opera distrutta
"Le vagliatrici di grano", Champagne, Musée des Beaux-Arts
"L'Atelier del pittore", Parigi, Musée d'Orsay

- J. F. Millet: "L'Angelus", Parigi, Museo d'Orsay
"Le spigolatrici", Parigi, Louvre
- C. Corot: "Foro romano dai giardini Farnese", Parigi, Louvre
"Veduta di Castel Sant'Angelo e del Tevere", Parigi, Louvre
"Ponte di Narni", Parigi, Louvre
"Il ponte di Mantes", Parigi, Louvre
"Rocce nella foresta di Fontainebleau", Washington, National Gallery of Art

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 d'Arte Moderna
- G. Fattori: "Il campo italiano durante la battaglia di Magenta", collezione privata
"In vedetta", Valdarno, collezione privata
"Barocchi romani", Firenze, galleria d'Arte Moderna di P.zo Pitti
"Le acquaiole livornesi", coll.priv.
"La rotonda di Palmieri", Firenze, Galleria Nazionale d'Arte Moderna
- S. Lega "La visita", Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna

La Scapiagliatura

- T. Cremona, "L'edera", Torino, Galleria d'Arte Moderna
"In ascolto", Torino, coll.priv.
- D. Ranzoni, "Ritratto del bambino William Morisetti", coll.priv.
"Barboccino bianco", coll.priv.

ARCHITETTURA ED URBANISTICA

- Il villaggio industriale di Crespi d'Adda
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
Tour Eiffel di G. Eiffel a Parigi
Galleria Vittorio Emanuele di Mengoni a Milano
Alessandro Antonelli, Mole Antonelliana
Il rinnovamento urbanistico ed edilizio di Parigi del barone Haussmann.

SIMBOLISMO

I Preraffaelliti

- D. G. Rossetti, "Jane Burden", Londra, Tate Britain
"Ecce Ancilla Domini", Londra, Tate Britain
- J.E. Millais, "Ofelia", Londra, Tate Britain
- Rapporto arte-industria: W. Morris ("Arazzo del picchio", Londra, W.Morris Gallery)

Simbolismo europeo

- G. Moreau, "L'apparizione di Salomè", Parigi, Musée G.Moreau
- A. Bocklin, "L'isola dei morti", Basilea, Kunstmuseum
- G.Klimt, "Il bacio", Vienna, Österreichische Galerie in Belvedere – la Secessione viennese

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

G. Segantini, "Le due madri", Milano, Galleria d'Arte Moderna

"L'Angelo della vita", Milano, Galleria d'Arte Moderna

G. Previati, "Maternità", Novara, Banca Popolare di Novara

G. Pelizza da Volpedo, "Il quarto Stato", Milano, CIMAC

Medardo Rosso, "Bambino alle cucine economiche", Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna

MODERNISMO

A. Mucha, Interno di gioielleria, Parigi

H. Van de Velde, Scrivania per "Revue Blanche", Vienna, Osterreichische Museum

Victor Horta, Hotel Tassel, Bruxelles

A. Beardsley, "The climax", xilografia per "Salomè di O. Wilde

H. Guimard, Stazione della metropolitana di Parigi

LE NOVITA' DELLA PITTURA IMPRESSIONISTA

E. Manet: "La colazione sull'erba", Parigi, Museo d'Orsay

"Olympia", Parigi, Museo d'Orsay

"Ritratto di E. Zola", Museo d'Orsay

"Il bar delle Folies-Bergère", Londra, Courtauld Institute of Art

C. Monet: "Impression soleil levant", Parigi, Museo Marmottan

"La gazza", Parigi, Museo d'Orsay

"I papaveri", Parigi, Museo d'Orsay

La serie delle cattedrali di Rouen e delle ninfee

P. A. Renoir: "Ballo al Moulin de la Galette", Parigi, Museo d'Orsay

"La colazione dei canottieri", Washington, The Philips Collection

E. Degas: "L'assenzio", Parigi, Museo d'Orsay

"Ballerina che fa il saluto", Parigi, Museo d'Orsay

"La tinozza", Farmington Connecticut, Museum

"Ballerina di 14 anni", statua, Parigi, Museo d'Orsay

POSTIMPRESSIONISMO

Il Pointillisme

la proposta tecnica di Seurat e le differenze con l'Impressionismo.

G. P. Seurat "Domenica alla Grand Jatte", Chicago, The Art Institute

H. de Toulouse-Lautrec e la nascita della grafica pubblicitaria

"Jane Avril", litografia, Londra, British Museum

"Moulin Rouge-La Goulue", litografia, Londra, Victoria and Albert Museum

Paul Gauguin: "Il Cristo giallo", Buffalo (New York), Albright Art Gallery

"Visione dopo il sermone", Edimburgo, The National Art Gallery of Scotland

"Come sei gelosa?", Mosca, Museo Puskin

- V. Van Gogh "I mangiatori di patate", Amsterdam, Rijksmuseum V. Van Gogh
"Autoritratto", Amsterdam, Van Gogh Museum
"Dodici girasoli in un vaso", Monaco, Nuova Pinacoteca
"Le piante di Iris", Los Angeles, J. Paul Getty Museum
"Notte stellata", New York, Museum of Modern Art
"Campo di grano con corvi", Amsterdam, Rijksmuseum V. Van Gogh
Paul Cezanne "I giocatori di carte", Parigi, Musée d'Orsay
"Natura morta con mele e pesche", Washington, National Gallery of Art
"Donna con caffettiera", Parigi, Museo d'Orsay
"Le grandi bagnanti", Philadelphia, Museum of Art
Serie della montagna di Sainte-Victoire
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, "La gioia di vivere", Philadelphia, The Barnes Foundation
"La danza", San Pietroburgo, Ermitage
- **Die Brücke** a Dresda
E. L. Kirchner, "Cinque donne nella strada", Colonia, Museo Ludwig
"Autoritratto in divisa", Oberlin (USA)
- **Austria:** O. Kokoschka, "La sposa del vento", Basilea, Kunstmuseum

□ **CUBISMO**

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

- P. Picasso: "Les demoiselles d'Avignon", New York, Museo d'Arte Moderna
"Ritratto di Ambroise Vollard", Mosca, Museo Puskin
"Guernica", Madrid, Museo Nazionale
G. Braque, "Violino e brocca", Basilea, Kunstmuseum Basel
"Mandolino", Ulm, Ulmer Museum

□ **FUTURISMO**

Il Manifesto di Marinetti; il manifesto di Boccioni

F. T. Marinetti, Parole in libertà, coll. priv.

- U. Boccioni: "Rissa in galleria", Milano, Pinacoteca di Brera
"La città che sale", New York, Museo d'Arte Moderna
"Stati d'animo II - Gli Addii"; "Quelli che vanno"; "Quelli che restano", New York, Museo

- d'Arte Moderna
"Materia", Venezia, coll. Peggy Guggenheim
"Forme statiche nella continuità dello spazio", Milano, CIMAC
G. Balla: "Auto in corsa", collezione privata
"Dinamismo di un cane al guinzaglio", Buffalo, Albright-Knox Art Gallery
"Lampada ad arco", New York, Museo d'Arte Moderna
c. Carrà: "Manifestazione interventista", Milano, Collezione Mattioli

□ **ASTRATTISMO**

- Astrattismo razionale-geometrico e l'astrattismo spirituale
W. Kandinskij, "Primo acquerello astratto", Parigi, Museo Naz. Arte Moderna
P. Mondrian, "Composizione con rosso, giallo, blu", L'Aia, Gemeentemuseum
K. Malevic, "Quadrato nero su fondo bianco", Mosca, Galleria Tetr'jakov
W. Tatlin, Monumento alla III Internazionale, modello

□ **DADAISMO**

- Il Manifesto di Dada
M. Duchamp, "Nudo che scende le scale", Philadelphia, Museum of Art
"Fontana", Indiana University Art Museum
"Ruota di bicicletta", fotografia, originale disperso
M. Ray, "Cadeau", Verona, coll. Bonamini

□ **SURREALISMO**

- Il Manifesto di A. Breton
R. Magritte, "Il tradimento delle immagini", Los Angeles, County Museum of Art
"La condizione umana", Washington, National Gallery of Art
S. Dalì, "Persistenza della memoria", New York, Museum of Modern Art
M. Oppenheim, "Colazione in pelliccia", New York, Museum of Modern Art

RITORNO ALL'ORDINE

- Metafisica:** G. de Chirico, "L'enigma dell'ora", collezione privata
"Le muse inquietanti", Milano, collezione privata
"Melancolia", Londra, Estorick Collection of Modern Italian Art
Novecento: M. Sironi, "Paesaggio urbano con camion", collezione privata
"L'Italia corporativa", mosaico, Milano, P.zo dell'Informazione
"Corrente": R. Guttuso, "Crocefissione", Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna
Nuova Oggettività: G. Grosz, "I pilastri della società", Berlino, Nationalgalerie, Staatliche Museen

ARCHITETTURA RAZIONALISTA

La scuola della Bauhaus

W. Gropius, Fabbrica Fagus

Edificio del Bauhaus a Dessau

I cinque punti dell'architettura di Le Corbusier

Le Corbusier, Villa Savoye

Prima Unità di abitazione, Marsiglia

Chiesa di Ronchamp

F.L.Wright, Casa Kaufmann

G. Terragni, Casa del fascio, Como

Novocomum, Como

Confronto con il P.zo della Civiltà Italiana, Roma, EUR

E' stato svolto interamente il programma prefissato ad inizio anno scolastico, possibile di svolgimento nel limitato monte ore assegnato in un triennio. Infatti la storia dell'arte del Novecento è stata affrontata nelle sue basi storiche (periodo delle Avanguardie - anni Venti/Trenta del sec. XX), senza analizzare gli eventi della seconda metà del secolo.

Docente

Prof. Antonella Ricagni

Paderno Dugnano, 10 maggio 2019