

MATERIA: Disegno e Storia dell'Arte

CLASSE: 5S

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021

Testo in adozione: Giorgio Cricco e Francesco Paolo di Teodoro, *Itinerario nell'arte*, Zanichelli Editore (Volumi 4 e 5)

1. ROMANTICISMO

Caratteri generali: cambiamento del ruolo e della figura dell'artista rispetto al passato; rapporto tra gli artisti, il pubblico e le Accademie; introduzione dell'aspetto sentimentale all'interno dell'arte, irrazionalità e concetto di sublime; il ruolo dell'antico e del passato; la Natura.

Artisti trattati: Francisco Goya, Joseph Mallord William Turner, Caspar David Friedrich, Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Francesco Hayez

ELENCO DETTAGLIATO DELLE OPERE ANALIZZATE - ROMANTICISMO	
Francisco Goya	<i>Le fucilazioni del 3 maggio 1808</i> - 1814, Madrid, Museo del Prado <i>La famiglia di Carlo IV</i> - 1800, Madrid, Museo del Prado <i>Saturno divora i suoi figli</i> - 1821/23, Madrid, Museo del Prado
Eugène Delacroix	<i>La libertà guida il popolo</i> , 1830, Parigi, Museo del Louvre
Caspar David Friedrich	<i>Viandante sul mare di nebbia</i> – 1818, Ambrugo, Kunsthalle, <i>Monaco sulla riva del mare</i> - 1808–1810, Berlino, Nationalgalerie <i>Abbazia nel querceto</i> - 1809-1810 Berlino, Schloss Charlottenburg
Théodore Géricault	<i>La zattera della Medusa</i> - 1819, Parigi, Museo del Louvre <i>Accademia di nudo seduto visto da tergo</i> - 1816, Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts
J. M. William Turner	<i>Tempesta di neve</i> – 1812, Tate Gallery, London, UK. <i>Ombre e tenebre. La sera del diluvio</i> <i>L'incendio sulla nave 1842. Oil on canvas. Tate Gallery, London, UK.</i>
Francesco Hayez	<i>Atleta trionfante</i> - 1813–1814, Roma, Accademia di San Luca <i>Accusa segreta</i> - 1847-1848, Pavia, Musei civici <i>I profughi di Parga</i> - 1831, Brescia, Pinacoteca civica <i>Il bacio</i> – 1859, Milano, Pinacoteca di Brera

2. REALISMO E MACCHIAIOLI

Caratteri generali: la poetica del vero; nascita della pittura a macchia; il fenomeno dei Macchiaioli e il Caffè Michelangelo

Artisti trattati: Gustave Courbet, Giovanni Fattori

ELENCO DETTAGLIATO DELLE OPERE ANALIZZATE – REALISMO/MACCHIAIOLI	
Gustave Courbet	<i>Gli spaccapietre - 1849</i> <i>Funerale a Ornans - 1849-50, Parigi, Musée d'Orsay</i> <i>L'atelier del pittore - 1854-55, Parigi, Musée d'Orsay</i>
Jean Francois Millet	<i>Le spigolatrici - 1849-50, Parigi, Musée d'Orsay</i> <i>L'angelus - 1849-50, Parigi, Musée d'Orsay</i>
Giovanni Fattori	<i>Campo italiano alla battaglia di Magenta - 1861, Firenze, Galleria d'arte moderna</i> <i>La rotonda dei bagni Palmieri - 1866, Firenze, Galleria d'arte moderna</i> <i>In vedetta - 1872, Valdagno, Collezione Marzotto</i>

3. IMPRESSIONISMO

Caratteri generali: studio degli effetti di luce e colore; pittura en plein air; rapporto tra pittura e meccanismi percettivi (oggettività della pittura impressionista); rapporto tra pittura e fotografia; rapporto tra Impressionismo e stampe giapponesi; cenni sulla storia dell'Impressionismo.

Artisti trattati: Edouard Manet, Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas.

ELENCO DETTAGLIATO DELLE OPERE ANALIZZATE - IMPRESSIONISMO	
Edouard Manet	<i>Colazione sull'erba - 1863, Parigi, Musée d'Orsay</i> <i>Olympia - 1863, Parigi, Musée d'Orsay</i> <i>Monet che dipinge sulla sua barca – 1874, Monaco di Baviera, Neue Pinakothek</i> <i>Il bar delle Folies-Bergères - 1881.82, Londra, Courtland Institute of Art</i>
Claude Monet	<i>Impression, soleil levant - 1872, Parigi, Musée Marmottan</i> <i>Rue Montorgueil – 1878, Parigi, Musée d'Orsay</i> <i>Ninfee – 1883, Parigi, Orangerie</i> <i>Cattedrali di Rouen, 1892-94, Parigi, Musée d'Orsay</i>
Auguste Renoir	<i>Ballo al Moulin de la Galette - 1876, Parigi, Musée d'Orsay</i> <i>L'altalena - 1876, Parigi, Musée d'Orsay</i> <i>Colazione dei canottieri - 1880-1882, Washington DC, Phillips Collection</i>
Edgar Degas	<i>La classe di danza – 1873-76, Parigi, Musée d'Orsay</i> <i>Campo da corsa - 1876, Parigi, Musée d'Orsay</i> <i>Quattro ballerine blu - 1898, Mosca, Museo Puskin</i>
Approfondimenti personali degli studenti su alcune opere impressioniste in aggiunta a quelle trattate	

4. POST IMPRESSIONISMO

Caratteri generali: superamento del carattere sensorio della pittura impressionista;

Artisti trattati:

- George Seurat: il "Puntinismo"
- Paul Cézanne: riduzione della realtà alle forme geometriche fondamentali; introduzione della componente concettuale all'interno dell'immagine; sintesi formale e dimensione temporale
- Vincent Van Gogh: biografia; introduzione dell'aspetto espressivo nell'arte;
- Paul Gauguin: la dimensione simbolica dell'arte, *cloisonnisme*, stampe giapponesi

ELENCO DETTAGLIATO DELLE OPERE ANALIZZATE – POST IMPRESSIONISMO	
George Seurat	<i>Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte - 1884-86, Art Institute of Chicago</i> <i>Il circo - 1891, Parigi, Musée d'Orsay</i>
Paul Cézanne	<i>I bagnanti - 1890, Parigi, Musée d'Orsay</i> <i>I giocatori di carte - 1863, Parigi, Musée d'Orsay</i> <i>La montagna di Saint Victoire - 1897, Baltimora, Museum of art</i>
Vincent Van Gogh	<i>I mangiatori di patate - 1885, Amsterdam, Van Gogh Museum</i> <i>La camera di Arles - 1889, Art Institute of Chicago</i> <i>La notte stellata - 1889, New York NY, The Museum of Modern Art</i> <i>Campo di grano con volo di corvi - 1890 Amsterdam, Van Gogh Museum</i>
Paul Gauguin	<i>L'Onda - 1888, New York, Collezione privata</i> <i>Il cristo Giallo - 1889, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo NY, USA</i> <i>Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? - 1897, Museum of Fine Arts di Boston</i> <i>La visione dopo il sermone - 1888, National Gallery of Scotland</i>
Edward Munch	<i>La fanciulla malata - 1885-86, New York, Collezione privata</i> <i>Sera sul Viale Karl Johan - 1892, The Rasmus Meyer collection</i> <i>L'Urlo - 1893, Oslo, Galleria Nazionale</i>

5. LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO

Caratteri generali: il concetto di Avanguardia. Distacco progressivo dalla tradizione e abolizione delle regole formali. Sperimentazione di nuove tecniche. I manifesti: dichiarazioni pubbliche di intenti.

Movimenti e artisti trattati:

- Il CUBISMO: poetica; la figura di Pablo Picasso (periodo di formazione, Periodo Blu, Periodo Rosa, Periodo Africano, Cubismo)
- il DADAISMO: poetica; la figura di Marcel Duchamp;

- Il FUTURISMO: poetica; manifesti, le figure di Umberto Boccioni e Giacomo Balla;
- il SURREALISMO: poetica; cenni sulla psicoanalisi freudiana in rapporto all'arte surrealista; le figure di Renè Magritte e Salvador Dalì
- L'ESPRESSIONISMO: i Fauves; la figura di Henri Matisse
- METAFISICA: poetica, la figura di Giorgio De Chirico (cenni)
- ASTRATTISMO: Vassily Kandinsky, Piet Mondrian, Kazimir Malevic (cenni)

ELENCO DETTAGLIATO DELLE OPERE ANALIZZATE – AVANGUARDIE ARTISTICHE	
Pablo Picasso	<i>Poveri in riva al mare - 1903, Washington, National Gallery of Art</i> <i>Famiglia di saltimbanchi - 1905, Washington, National Gallery of Art</i> <i>Les Femmes d'Alger (O. J. R. M.) - 1911, New York, Museum of Modern Art</i> <i>Ritratto di Ambroise Vollard - 1910, Mosca, Museo Puskin</i> <i>Guernica - 1937, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia</i>
Boccioni Umberto	<i>La città che sale - 1910-11, NY, Museum of Modern Art</i> <i>Stati d'animo - 1911 - 12 (Museo del Novecento, Milano - NY, Museum of Modern Art)</i> <i>Forme uniche nella continuità dello spazio - 1913, Milano, Museo del Novecento</i>
Balla Giacomo	<i>Dinamismo di un cane al guinzaglio - 1912, Buffalo, Galleria Albright Knox</i> <i>Ragazza che corre sul balcone - 1912, Milano, Museo del Novecento</i> <i>Lampada ad arco - 1909 - 11, New York, Museum of Modern Art</i>
Matisse Henri	<i>Donna con cappello - 1905, San Francisco, Museum of Modern Art</i> <i>La stanza rossa - 1908, San Pietroburgo, Ermitage</i> <i>La Danza - 1909/10, San Pietroburgo, Ermitage</i>
Renè Magritte	<i>Il tradimento delle immagini - 1928-29, Los Angeles, County Museum of Modern Art</i> <i>La condizione umana I - 1933, Washington, National Gallery of Art</i> <i>Golconda - 1953, Houston, The Menil Collection</i> <i>L'impero delle luci - 1950, New York, Museum of Modern Art</i> <i>Les valeurs personnelles - 1952, San Francisco, Museum of Modern Art.</i>
Dalì Salvador	<i>La persistenza della memoria - 1931, New York, Museum of Modern Art</i> <i>Apparizione di un volto e una fruttiera sulla spiaggia - 1938, Hartford, Wadsworth Museum of Art</i> <i>Sogno causato da volo di un'ape - 1944, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza</i> <i>Corpus Hypercubus - 1954, Metropolitan Museum of Art di New York</i>
Approfondimenti personali degli studenti su alcune opere di Salvador Dalì, Giorgio De Chirico e Frida Kahlo in aggiunta a quelle trattate	

6. ESPERIENZE ARTISTICHE DEL SECONDO DOPOGUERRA

- **Espressionismo astratto e action painting americana:** importanza del gesto, del segno e della casualità nella realizzazione dell'opera; Jackson Pollock e la tecnica del dripping
- **L'Informale europeo** e la figura di Alberto Burri
- **Pop Art:** concetto di "arte popolare", importanza degli oggetti, dei miti e dei linguaggi della società dei consumi, Inserimento nell'arte di oggetti quotidiani elevandoli a manifestazione artistica: legame con il dadaismo, linguaggio pubblicitario e dei mass media; caratteristiche generali dell'arte di Andy Warhol e della scultura di Oldenburg
- **Land Art:** caratteri generali e poetica; Robert Smithson, Christo, Walter de Maria

ELENCO DETTAGLIATO DELLE OPERE ANALIZZATE – POP ART e LAND ART	
Andy Warhol	<i>Car Crash - 1963, Andy Warhol Foundation for the Visual Arts.</i> <i>Electric Chair - 1964, Dallas Texas, Museum of Art</i> <i>Marilyn Monroe - 1962 New York, Museum of Modern Art</i> <i>Campbell's Tomato Soup - 1968 Fine Arts Museums of San Francisco</i>
Claes Oldenburg	<i>Floor Burger - 1962 Art Gallery of Ontario, Toronto</i> <i>Spoonbridge & Cherry - 1985-1988 Minneapolis Sculpture Garden</i> <i>Ago, filo e nodo - 2000, Milano, Piazzale Cadorna</i>
Robert Smithson	<i>Spiral Jetty - 1970, I Great Salt Lake, Utha</i>
Walter de Maria	<i>The Lightning Field - 1977, Contea di Catron, nel New Mexico</i>
Christo Javacheff	<i>Valley Curtain - 1972, Colorado State Highway 325</i> <i>The floating piers - 2014-2016, Lago d'Iseo, Italia</i>

GLI STUDENTI

L'INSEGNANTE
Prof.ssa Sara Radaelli

Paderno Dugnano, 15 maggio 2021

