

Programma di Disegno e Storia dell'Arte

I.I.S. Farnese (sede di Vetralla)

Classe V, sez. N (L.S.), a.s. 2021-2022

Docente: prof. Giaccone Domenico

Libro di testo: C. Pescio, *Dossier arte. Vol. 3: dal Neoclassicismo all'arte contemporanea*, Giunti T.V.P. ed., Firenze 2015.

(#) Approfondimenti fuori testo

Storia dell'arte

Il Neoclassicismo:

Contesto storico – culturale; Winckelmann: il Grand tour; scoperte archeologiche (Pompei ed Ercolano); temi peculiari; le Accademie d'arte.

- Architettura neoclassica: E.L. Boullé: il cenotafio di Newton; Piermarini: teatro La Scala di Milano; Valadier: sistemazione di piazza del Popolo a Roma.
- A. Canova. Vita e opere, tecnica artistica: *Dedalo e Icaro, Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina D'Asburgo, Paolina Borghese, Le Tre Grazie, i ritratti di Napoleone Bonaparte, Napoleone come Marte pacificatore* (#). Legami con le opere letterarie di U. Foscolo.
- J.L. David. Vita e opere: *Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Incoronazione di Napoleone e Giuseppina, Napoleone Bonaparte al passaggio del Gran San Bernardo*.
- J.A.D. Ingres. Vita e opere: *La grande odalisca, Napoleone I sul trono imperiale*. Cenni sull'attività di ritrattista.

Il Romanticismo:

Contesto storico - culturale; pittoresco e sublime; genio e sregolatezza; Neoclassicismo e Romanticismo a confronto. Temi peculiari: paesaggio, storia, nazionalismo, esotico, ruderismo, medievalismo.

- F. Goya. Vita e opere: *La famiglia di Carlo IV, Saturno che divora i suoi figli, La fucilazione del 3 maggio 1808*.
- T. Géricault. Vita e opere: *La zattera della Medusa, Serie degli alienati con monomania*.
- E. Delacroix. Vita e opere: *Il massacro di Scio, La libertà che guida il popolo*.
- F. Hayez. Vita e opere: *La congiura dei Lampugnani, Il bacio; Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri*. Cenni sull'attività di ritrattista.
- C. D. Friedrich. Opere: *Il naufragio della speranza, Viandante sul mare di nebbia, L'abbazia nel querceto*.
- J. Constable. Vita e opere: *Flatford Mill, studi di nuvole* (#).
- J. M.W. Turner. Vita e opere: *il Tamigi sotto il ponte di Waterloo*.
- Il Realismo. G. Courbet. Vita e opere: *L'atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna, Funerale a Ornans*.
- La scuola di Barbizon.
- C. Corot. Opere: *La cattedrale di Chartres*.
- J.F. Millet. Vita e opere: *Le spigolatrici, l'Angelus* (#).
- I Macchiaioli. G. Fattori. Vita e opere: *La rotonda di Palmieri; In vedetta; Bovi al carro* (#). S. Lega. Vita e opere: *Il canto dello stornello*. T. Signorini. Vita e opere: *l'Alzaia*.
- Architettura romantica. Il Gothic revival in Inghilterra: *Palazzo del Parlamento* a Londra; il Neogotico in Italia; *Caffè Pedrocchi* a Padova; Neogotico in Francia: *Notre Dame de Paris*.

- Architettura in ferro; scienza delle costruzioni; ponti; esposizioni universali. *Il palazzo di Cristallo* (J. Paxton); *La tour Eiffel*, *La mole antonelliana*.
- Il restauro stilistico con Viollet-le Duc ed il restauro romantico con J. Ruskin.

L'Impressionismo:

Contesto storico - culturale; il caffè Guerbois; colore e luce; la fotografia; la prima mostra; caratteri dello stile.

- E. Muybridge. *Cavallo che salta un ostacolo*.
- E. Manet. Vita e opere: *Colazione sull'erba*, *Olympia*, *Il bar delle Folies Bergère*.
- C. Monet. Vita e opere: *Impressione, sole nascente*, *La Cattedrale di Rouen*, *Lo stagno delle ninfee*, *La Grenouillère*, *Palazzo ducale a Venezia*.
- E. Degas. Vita e opere: *La lezione danza*, *L'assenzio*. La scultura policroma.
- P.A. Renour. Vita e opere: *La Grenouillère*, *Moulin de la Galette*, *Colazione dei canottieri*.

Il Post-impressionismo:

Contesto storico - culturale; affinità e divergenze tecniche e concettuali con i pittori impressionisti.

- P. Cézanne. Vita e opere: *La casa dell'impiccato*, *I giocatori di carte*, *La montagna Saint Victoire*, *Le grandi bagnanti*, *I bagnanti* (#).
- Il divisionismo. G. Seurat. Vita e opere: *Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte*.
- V. Van Gogh. Vita e opere: *I mangiatori di patate*, *Notte stellata*, *La chiesa di Auvers-sur-Oise*, *la camera da letto ad Arles*.
- P. Gauguin. Vita e opere: *Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?* (#).

L'art nouveau:

Contesto storico; arte e artigianato; declinazione nelle varie regioni europee; caratteri dello stile art nouveau.

- William Morris. Morris, Marchall Faulker and Co. Art and Craft Exhibition society.
- Thonet (#)
- Il liberty in Francia: E. Guimard: pensiline della metropolitana (#).
- Il liberty in Italia. G. Sommaruga (Milano); E. Basile (Palermo) (#).
- Il liberty in Belgio. V. Horta: *Hotel Tassel* e *Hotel Solvay* (#).
- Il modernismo catalano. Gaudì: opere: *Sagrada familia*, *parc Guell* (#).
- Il secessionismo a Vienna. J. M. Olbrich: *Palazzo della secessione*.
- G. Klimt. Vita e opere: *Il fregio di Beethoven*, *Il bacio*, *Giuditta*, *Le tre età della donna*, *Fregio in casa Stoclet (albero della vita)*.

Le avanguardie storiche:

Contesto storico e culturale; significato delle avanguardie nell'ambito del panorama artistico europeo; caratteristiche stilistiche, soggetti, temi affrontati; principali movimenti; legami con la cultura letteraria, scientifica, filosofica.

- L'Espressionismo tedesco. *Die Bruke*.
- E. Munch. Vita e opere: *Sera nel corso Karl Johann*, *Il grido*.
- I Fauves. H. Matisse. Vita e opere: *La tavola imbandita* (#), *La stanza rossa*, *Calma lusso e voluttà*, *La gioia di vivere*, *La danza*, *La musica* (#).
- Il Cubismo.
- P. Picasso. Vita e opere: *Les Demoiselles d'Avignon*, *Guernica*.
- G. Braque. Vita e opere: *Case all'Estaque*, *Le Quotidien*, *violino e pipa*.
- Il Futurismo. Manifesti dell'arte futurista.
- U. Boccioni. Vita e opere: *Rissa in galleria*, *Gli stati d'animo*, *La città che sale*. *Forme uniche della continuità nello spazio*.

- Architettura futurista: *A. Sant'Elia* (cenni).
- G. Balla. Vita e opere: *Dinamismo di un cane a guinzaglio*, *Lampada ad arco*.
- Dadaismo.
- M. Duchamp. Vita e opere: *Fontana*, *Gioconda*, *Ruota di bicicletta*, *Nudo che scende le scale* (#), *il grande vetro*.
- M. Ray. *Pain peint o pain bleu* (#), *Cadeau* (#), *Oggetto da distruggere / oggetto indistruttibile* (#).
- Surrealismo.
- Dalì. Vita e opere: *La persistenza della memoria*, *il volto di Mae West utilizzabile come appartamento surrealista* (#), *La venere di Milo con cassetti* (#), *Leda atomica* (#), *disintegrazione della persistenza della memoria* (#).
- R. Maigrette. Vita e opere: *Il tradimento delle immagini*, *Golgota*, *la condizione umana*
- Astrattismo.
- V. Kandiskì. Vita e opere: *il cavaliere azzurro*, *primo acquerello astratto*, *composizione VI, VII, VIII* (#), *Successione* (#), *Blu di cielo* (#). Scritti: "dello spirituale dell'arte", "punto, linea, superficie".
- P. Klee. Vita e opere: *Senecio* (#), *Cupole rosse e bianche* (#), *Dapprima innalzatosi dal grigiore della notte* (#).
- P. Mondrian. Vita e opere: *Albero rosso* (#), *l'Aia*, *Melo in fiore* (#), *Composizione con linee* (#). *Broadway boogy woogy*, *victory boogy woogy*.
- Metafisica.
- G. de Chirico. Vita e opere: *Enigma di un pomeriggio d'autunno*, *Muse inquietanti* (#), *Canto d'amore*, *L'enigma dell'ora* (#), *Ettore e Andromaca* (#).

Architettura nella prima metà del XX secolo (cenni):

l'International style; architettura razionale; il Bauhaus; Architettura organica.

- Le Corbusier. Opere: *5 punti dell'architettura*, *ville Savoye*, *il Modulor*.
- F. L. Wright. Opere: *la casa sulla cascata*, *il Guggenheim museum*.
- Il razionalismo in Italia. Terragni: *Casa del fascio a Como*; Piacentini: *tribunale di Milano* (#); Michelucci: *stazione di S. M. Novella a Firenze* (#).

Curriculum interdisciplinare di Cittadinanza e Costituzione

- Agenda 2030. Obiettivo 11: città e comunità sostenibili, Target 4: rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo. Obiettivo 13: lotta contro il cambiamento climatico;
- Articolo 9 della Costituzione italiana;
- Concetto di Bene Culturale e Patrimonio Culturale;
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- UNESCO: The World Heritage List;
- Cenni sui concetti di salvaguardia, tutela, protezione, promozione, valorizzazione e restauro.

Luogo e data
Viterbo, 04 Maggio 2021

L'insegnante
F.to Giaccone Domenico