

IIS Niccolò Machiavelli - Pioltello

Storia dell'arte

Prof.ssa Palumbo Ilaria

Classe 5 alfa a.s. 2020/21

Programma effettivamente svolto

- Scheda di analisi e lettura di un'opera d'arte
- Lavoro sulle fonti: teorie e storie del restauro (J.Ruskin - Viollet-le-Duc - C.Brandi)
- Sono stati letti ed analizzati contributi provenienti dalla storia della critica d'arte o dai manifesti afferenti ai diversi movimenti artistici (il materiale è stato condiviso sulla classroom di materia - G Suite).
- '700 e '800: tra gusto neoclassico e sensibilità romantica.

Il Neoclassicismo: scenario storico/artistico - L'estetica neoclassica, Winckelmann e Mengs - La pittura di David tra storia e rivoluzione (Il giuramento degli Orazi / La morte di Marat) - La lezione classicista di Canova (Teseo sul Minotauro / Amore e Psiche / Paolina Borghese come Venere vincitrice / Le tre grazie) - L'architettura neoclassica in Europa: Francia (Louvre / Panthéon), Germania (Porta di Brandeburgo / Walhalla), Italia (Teatro alla Scala), Gran Bretagna (Kedleston Hall).

Il Romanticismo: Goya e la pittura moderna (Famiglia di Carlo IV / 3 maggio 1808 / pitture nere) - Friedrich, tra sublime e pittoresco (L'abbazia nel querceto / Viandante sul mare di nebbia) - La pittura romantica inglese: Constable e Turner (Luce e colore, teoria di Goethe / Annibale ed il suo esercito attraversano le Alpi) - Hayez e la pittura di storia (Bacio - Pietro Rossi, prigioniero degli Scaligeri) - La pittura romantica francese: Ingres (La grande odaliscia) - Géricault (La zattera della Medusa) - Delacroix (La libertà che guida il popolo).

- L'età dell'industria: le diverse rappresentazioni della realtà (Realismo - Verismo - Impressionismo)

Lo scenario socio-artistico del movimento realista francese: Courbet (Gli spaccapietre / Funerale ad Ornans) - Millet (Le spigolatrici).

Il verismo dei Macchiaioli: Fattori (La rotonda dei bagni Palmieri).

Le caratteristiche della pittura impressionista ed i principali esponenti del movimento : Manet (Olympia / Déjeuner sur l'herbe) - Monet (Impressione sol Levante / I cicli pittorici di Giverny, della cattedrale di Rouen e delle ninfee / La Grenouillère) - Renoir (La Grenouillère / Le bal au moulin de la Galette) - Degas (L'assenzio / La lezione di danza).

La riqualificazione urbanistica parigina di Haussmann. La scultura di Rodin e Medardo Rosso a confronto.

- Il trionfo della modernità e la società di massa. Oltre il realismo nell'arte post-impressionista e secessionista.

Puntinismo: Le teorie del colore di Chevreuil e Rood - Seurat (Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte) - Signac (Vele e pini). Divisionismo italiano ed i suoi principali esponenti: Pelizza da Volpedo (Il quarto stato).

Post-Impressionismo: Cézanne (natura morta / Donna con caffettiera) - Gauguin (La visione dopo il sermone / Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) - Van Gogh (I mangiatori di patate / I girasoli / La notte stellata / Campo di corvi) - Toulouse-Lautrec.

L'architettura di "transizione" tra fine XIX e inizi XX secolo in Italia (Stile liberty milanese), Francia (Art nouveau parigina), Belgio (Maison Tassel), Spagna (Modernismo catalano di Gaudí), Gran Bretagna (Scuola d'arte di Mackintosh), Austria (stile secessionista / Palazzo Stoclet / Casa Steiner / Palazzo della Secessione).

Klimt (Fregio di Beethoven / Il bacio / Giuditta I e II) e la Secessione viennese.

Munch (Urlo) e le origini del movimento espressionista; Espressionismo austriaco: Schiele (Autoritratto) - Kokoschka (La sposa del vento); Espressionismo tedesco: Kirchner (Potsdamer Platz); l'Espressionismo francese dei Fauves: Matisse (La tavola imbandita / La stanza rossa); Scuola di Parigi: i ritratti di Modigliani - la visione fiabesca della realtà di Chagall.

- La crisi delle certezze attraverso il linguaggio delle avanguardie artistiche.

Il Cubismo, le fasi, le tecniche ed i suoi protagonisti: Picasso e le diverse fasi della sua pittura (Les demoiselles d'Avignon / Poveri in riva al mare / Saltimbanchi / Guernica) - Braque.

Il movimento futurista: Boccioni (La città che sale) – Balla (Dinamismo di un cane a guinzaglio) - Carrà, tra Futurismo e Metafisica (Il cavaliere rosso – La musa metafisica).

Metafisica e Surrealismo a confronto: De Chirico (Le muse inquietanti) - Magritte (La chiave dei campi / Ceci n'est pas une pipe)– Dali (La persistenza della memoria) – Mirò (Numeri e costellazioni innamorati di una donna).

Astrattismo: Der blaue reiter di Kandinsky e Marc, sinestesia tra pittura e musica – Klee, un astratto con qualche ricordo (Strada principale e strade secondarie) – il De Stijl di Mondrian e l'astrazione geometrica.

Dadaismo ed il concetto del ready-made

- L'arte tra le due guerre.

Il ritorno all'ordine di Sironi (Periferia / L'allieva) e Morandi (nature morte); la "corrente" di Guttuso (Crocifissione) - La Nuova Oggettività tedesca e l'opera di Grosz (Le colonne della società).

La nascita dell'architettura moderna: La scuola della Bauhaus – La scuola di Chicago e la nascita del grattacielo –

L'architettura organica di F.L. Wright (Fallingwater) – L'architettura purista di Le Corbusier (Villa Savoye) – L'architettura razionalista italiana (La casa del fascio).

- L'arte post bellica in Europa ed USA.

La figurazione europea post-bellica: Bacon (Tre studi per una crocifissione) e Giacometti (Uomo che cammina).

USA: Action Painting di Pollock - Pop Art di Warhol (serigrafie varie) e Lichtenstein - Peggy Guggenheim e La Biennale di Venezia del 1948.

- L'Arte di oggi: le prospettive del contemporaneo.

Concettuale: Fontana e la scoperta dello spazio

Street Art: Haring e Banksy

Land Art: Christo e le sorprendenti installazioni auto-sostenibili

(L'arte declinata al femminile: De Lempicka – Kahlo – Yayoi Kusama)

Il presente programma è stato condiviso con la classe in data 28/05/2021

Pioltello, 28/05/2021

I rappresentanti degli studenti

La docente