

A.S.	Classe	Disciplina	Docente
2023/2024	5cc	Storia dell'Arte	Massimiliano Porro

Libri di testo

- G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi, G. Pieranti, *Dal Postimpressionismo a oggi + Volume Dal Neoclassicismo all'Impressionismo*, Atlas

Programma svolto

1) Il Neoclassicismo: contesto storico e culturale.

- **Johann Joachim Winckelmann**: la teoria del Neoclassicismo ("nobile semplicità e quieta grandezza").
- **Jacques-Louis David e la pittura neoclassica**: *Il giuramento degli Orazi*; *La morte di Marat*; *Napoleone va-lica le Alpi al passo del Gran San Bernardo*.
- **Antonio Canova e la scultura neoclassica**: *Amore e Psiche*; *Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria*; *Paolina Borghese come Venere vincitrice*; *Napoleone come Marte pacificatore*.

2) Tra Neoclassicismo e Romanticismo

- **Francisco Goya**: *Il sonno della ragione genera mostri*; *La famiglia di Carlo IV*; *La fucilazione del 3 maggio 1808*; *Le pitture nere (Saturno divora un figlio)*.

3) Il Romanticismo: contesto storico e culturale. La libertà dell'artista romantico.

- **Johann Heinrich Füssli**: *Incubo*.
- **Caspar David Friedrich e il romanticismo spirituale**: *Il viandante sul mare di nebbia*; *Mar Glaciale Artico (il naufragio della Speranza)*.
- **Joseph Mallord William Turner e John Constable tra Sublime e Pittoresco**: *Vapore al largo di Harbour's Mouth durante una tempesta di neve*.
- **Il Romanticismo storico in Francia. Théodore Géricault**: *La zattera della Medusa*; *La serie degli Alienati*. **Eugène Delacroix**: *La libertà guida il popolo*.
- **Il Romanticismo storico in Italia. Francesco Hayez**: *Il bacio*.

4) Il Realismo

- **Gustave Courbet**: *Un funerale a Ornans*; *I lottatori*; *Gli spaccapietre*.

5) L'impressionismo: la pittura en plein air. La nascita della fotografia (Nadar e la prima mostra impressionista 1874). Le critiche feroci verso il nuovo modo di dipingere (Il Salon des Refusés 1863).

- **Edouard Manet**: *La colazione sull'erba*.
- **Claude Monet**: *Impressione, sole nascente (Impression, soleil levant)*; *La serie delle Cattedrali di Rouen e delle Ninfee*.
- **Edgar Degas**: *L'assenzio*; *La lezione di danza*; *Piccola danzatrice (scultura)*.
- **Pierre-Auguste Renoir**: *Bal au Moulin de la Galette*.

6) Tendenze postimpressioniste tra fine XIX e inizio XX secolo

- **Paul Cézanne**: "dipingere la natura secondo il cilindro, il cono, la sfera". *La casa dell'impiccato*; *I giocatori di carte*; *La montagna Sainte- Victoire*.
- **Paul Gauguin e la nascita del Simbolismo (Sincretismo/Sintetismo)**: *La visione dopo il sermone*; *Manao Tupapau (Lo spirito dei morti veglia)*; *Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?*
- **Vincent Van Gogh**: l'arte come espressione del sé. *I mangiatori di patate*; *La serie degli autoritratti*; *Stanza dell'artista*; *Notte stellata* (le due versioni a confronto); *Campo di grano con volo di corvi*.
- **Giuseppe Pellizza da Volpedo e Il Divisionismo italiano**: *Il Quarto Stato*.

7) Secessioni e Simbolismi

- **Gustav Klimt e la Secessione Viennese:** *Il Palazzo della Secessione e il Fregio di Beethoven; Il bacio.*
- **Edvard Munch e il simbolismo nordico:** *La bambina malata; Sera nel corso Carl Johan; L'urlo; Pubertà; Madonna.*

Confronto tra i due pittori sul concetto di arte e sulla figura della donna.

8) Le Avanguardie Artistiche del Novecento: concetto di Avanguardia in relazione al contesto sociale, politico e culturale. Confronti tra opere e artisti.

9) I Fauves: lo slancio vitalistico e il potere del colore.

- **Henri Matisse:** *La danza* (versione San Pietroburgo).

10) Die Brücke: la Germania alle soglie della Prima Guerra Mondiale.

- **Ernst Ludwig Kirchner:** *Marcella; Cinque donne per strada; Potsdamer Platz; Autoritratto in veste di soldato.*

11) Espressionismo austriaco: Egon Schiele e l'analisi del sé. *Autoritratti; L'abbraccio; La famiglia.*

12) Il Cubismo: rivoluzione del concetto di tempo e spazio. La realtà vista attraverso la quarta dimensione.

- **Pablo Picasso:** cenni al Periodo Blu e Periodo Rosa; *Les demoiselles d'Avignon*; Cubismo analitico e sintetico a confronto: *Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; Guernica* e l'arte in guerra.

13) Il Futurismo: la prima avanguardia italiana. Caratteri stilistici e poetica. L'importanza dei manifesti futuristi. I protagonisti principali.

- **Umberto Boccioni:** *La città che sale; Le due versioni del Trittico degli Stati d'animo; Forme uniche della continuità nello spazio.*
- **Giacomo Balla:** *Bambina che corre sul balcone; Velocità di un'automobile.*
- **Carlo Carrà:** *Manifestazione interventista.*

14) L'Astrattismo: la rottura completa con la tradizione figurativa.

- **Wassily Kandinsky. Dal Cavaliere Azzurro allo Spirituale nell'Arte:** *Primo acquerello astratto; Composizione VII.*

15) Il Dadaismo: il manifesto dell'arte contro l'arte. Modalità nuove nell'approccio al contesto culturale e storico. L'importanza del "gesto" e del "caso". Il concetto di ready-made.

- **Marcel Duchamp:** *Fontana; L.H.O.O.Q.*

16) La Metafisica: la riflessione sul passato.

- **Giorgio de Chirico:** *Canto d'amore; Le muse inquietanti.*

17) La Nuova Oggettività (*Neue Sachlichkeit*): un nuovo tipo di espressionismo. Lo scontro con la tragedia bellica, l'Arte Degenerata (*Entartete Kunst*).

- **Otto Dix:** *Il venditore di fiammiferi; Il Trittico della Guerra.*
- **George Grosz:** *I pilastri della società.*
- **John Heartfield:** i fotomontaggi contro il nazismo.

18) Il Surrealismo: oltre le barriere convenzionali tra realtà e sogno. Automatismo psichico e meccanismo paranoico critico. Il cinema surrealista (la scena tratta dal *Un chien andalou - Cane Andaluso* di Luis Buñuel).

- **René Magritte:** *Il tradimento delle immagini (L'uso della parola - Ceci n'est pas une pipe); L'impero delle luci.*
- **Salvador Dalí:** *La persistenza della memoria; Sogno causato dal volo di un'ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio; Venere di Milo con cassetti.*

EDUCAZIONE CIVICA

Tutela del patrimonio culturale

La memoria non è ciò che ricordiamo, ma ciò che ci ricorda. La memoria è un presente che non finisce mai di passare. Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere. Mantenere la memoria di ciò che siamo stati e ciò che siamo: il binomio arte-guerra tra tutela e distruzione del patrimonio culturale.

Desio, 15 maggio 2024

Firmato dagli studenti rappresentanti di classe con firma elettronica avanzata

Il docente

MASSIMILIANO PORRO

Firmato con firma elettronica avanzata