

A.S.	Classe	Disciplina	Docente
2024/2025	5D	Disegno e Storia dell'Arte	Pierfabrizio Paradiso

Libri di testo

- G. Cricco/F.P. Di Teodoro, *Itinerario nell'Arte - Versione arancione (quarta edizione) Dall'Art Nouveau ai giorni nostri (Volume V)* - ZANICHELLI
- S. Della Vecchia, *Disegno 2 - Assonometria, Prospettiva e Teoria delle Ombre* - SEI

Programma svolto

Storia dell'Arte

- **L'Età Romantica**

1. il contesto culturale sociale e politico del primo Ottocento (la restaurazione e la figura di Friedrich Schlegel); i temi fondamentali dell'arte romantica (la riscoperta delle radici e il sentimento di nazione nella rivalutazione del contesto medievale, la contrapposizione alla ragione neoclassica, l'indagine sul concetto di bello, sublime e pittoresco nelle arti, la musica romantica dal mito di Beethoven ai temi di Chopin; la figura del Genio tra letteratura e arte).
2. le linee fondamentali della ricerca architettonica nell'età romantica: il tema del Gothic Revival (significati e sviluppi nella cultura romantica), gli esempi del Tower Bridge e della House of Parliament a Londra (Pugin/Barry); il dibattito sul restauro tra integrazione e conservazione: la figura di Eugène Viollet-le-Duc e il restauro stilistico e la figura di John Ruskin. Breve dibattito sulle linee del restauro oggi.
3. le linee fondamentali della pittura romantica: l'esperienza di Nazareni, Puristi e Preraffaeliti (le figure di D.G. Rossetti e J.E. Millais con analisi di "Ofelia");
4. La pittura romantica in Germania: la figura di C.D. Friedrich (il pensiero teorico e spirituale attraverso gli scritti e la figura di Johanna Schopenhauer; analisi dei brani pittorici "L'Abbazia nel Querceto", "Viandante nel Mare di Nebbia", "Mare di Ghiaccio", "Le Scogliere di Rügen"). In Inghilterra: la poetica del pittoresco di J.Constable (analisi de "Il Mulino Flatlord")
5. La pittura romantica in Inghilterra: la figura di William Turner (analisi de L'Incendio della Camera dei Comuni... e La Tempesta di Neve);
6. La pittura romantica in Francia: la rielaborazione di David e del tema della pittura di storia nella figura di Théodore Géricault (analisi de La Zattera della Medusa e della serie de Gli Alienati), e di Eugène Delacroix (analisi dei dipinti a tema storico-politico con "La Libertà che guida il popolo"); la figura di J.A.D. Ingres (lo stile ed i riferimenti tra neoclassicismo e romanticismo con il debito con David, il tema del nudo femminile nell'analisi de "La Grande Odalisca");
7. Il Romanticismo Italiano e la figura di Francesco Hayez (i temi ed i riferimenti al contesto storico-politico italiano nei suoi lavori attraverso l'analisi de I Vespri Siciliani, Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri e il Bacio).
8. *Focus sul presente: la fortuna mediatica del Bacio nel lavoro di Federico Seneca per Perugia e nel linguaggio cinematografico di Luchino Visconti con Senso.*

- **L'Arte nella Seconda Metà dell'Ottocento**

1. il contesto storico, culturale, sociale e politico della seconda metà dell'800 (il ruolo della seconda rivoluzione industriale dalla sinistra hegeliana all'egemonia borghese, la nascita del socialismo marxiano e del proletariato, il positivismo ed il realismo nelle arti, la serialità);
2. il piano regolatore delle principali città europee (Londra, Parigi, Barcellona, Vienna e Firenze); l'ecllettismo ed il neo-rinascimento in architettura (Leo Von Klenze e K. F. Schinkel a Monaco e

Berlino); la figura dell'Ingegnere e la nascita della Scienza delle costruzioni applicata all'architettura dell'ingegneria.

3. L'Architettura dell'Ingegneria: il modello del Crystal Palace di J. Paxton e della Torre Eiffel nel contesto delle Esposizioni universali; composizione strutturale e valori estetici della travatura reticolare e modulare; i casi in Italia: la figura di Alessandro Antonelli (analisi della Cupola di San Gaudenzio a Novara e della Mole Antonelliana a Torino); il tema delle Gallerie Urbane (analisi della composizione e della struttura della Galleria Vittorio Emanuele II di G. Mengoni a Milano e delle maggiori gallerie italiane).
4. *Focus sul presente: "Shortcut" di Elmgreen & Dragset nell'ottagono della Galleria Vitt. Emanuele II di Milano nel 2003*
5. Il Realismo in pittura nella seconda metà dell'Ottocento: gli aspetti fondamentali anticipatori delle generazioni successive; il fenomeno della Scuola di Barbizon e la figura di J.B.C. Corot (la pittura di paesaggio ed il rapporto uomo-natura ne "Il Ponte di Narni" e "La Cattedrale di Chartres") la figura di F. Millet (il realismo mistico nell'analisi di "Angelus"); il realismo di denuncia sociale e politica: la figura di H. Daumier (analisi de Il Vagone di III classe e gli aspetti caricaturali dello stile) e di G. Courbet (analisi dei temi di denuncia ne Gli Spaccapietre e il pensiero sociale e politico ne L'Atelier del Pittore).
6. *Focus: Courbet e la Commune di Parigi (la distruzione della Colonna Vendome)*

- **L'Impressionismo Francese**

1. il contesto storico e culturale a Parigi e il retaggio delle esperienze precedenti e le premesse al linguaggio pre-impressionista;
2. la figura di Édouard Manet (Analisi dei temi della sua pittura e della sua tecnica, il debito con il realismo e con l'arte tradizionale ne "Il Pifferaio"; analisi delle novità stilistiche e tematiche in "Déjeuner sur l'herbe", "Olympia" "Le Bar au Folies-Bergère" e "Le Chemin de Fer").
3. I caratteri generali dell'Impressionismo (la nascita, il contesto sociale di riferimento, i legami con la teoria della percezione);
4. La figura di Claude Monet: analisi delle premesse impressioniste ne "Le Damigelle in Giardino"; analisi delle serie dedicate alla "Gare Saint Lazare", ai "Covoni", alla "Cattedrale di Rouen", alle "Ninfee".
5. La figura di Pierre-Auguste Renoir: analisi dei temi e delle tecniche fondamentali del suo stile, analisi iconografica e stilistica de "Il Palco" e de "Le Bal au Moulin de la Galette";
6. La figura di Edgar Degas: analisi del periodo giovanile (analisi iconografica ed iconologica de La Famiglia Bellelli) e le premesse dei temi e dello stile; analisi del tema della danza ne "La Classe di Danza"; del mondo borghese ne "La Corsa ai Cavalli" e "L'Assenzio" e l'esperienza della scultura;

- **L'Arte Italiana di fine Ottocento**

1. l'esperienza dei Macchiaioli e la figura di Giovanni Fattori (analisi dei temi e dello stile in "Il campo di Battaglia a Magenta" e "La Rotonda dei Bagni Palmieri");
2. i temi del Verismo nella pittura di Giuseppe De Nittis e nella scultura di Vincenzo Lega (analisi de "Le Vittime del Lavoro" e focus sulla posa della copia dell'opera presso la sede centrale INAIL) e Vincenzo Gemito (analisi de "Il Pescatoriello");
3. il tema del ritratto nella pittura di Giovanni Boldini (analisi de "Il Cappellino Nuovo" con focus sulla figura di Lina Cavalieri)
4. *Focus sul Contemporaneo – Lina Cavalieri e il recupero iconografico di Piero Fornasetti nel Novecento.*

- **Il Post-Impressionismo**

1. La definizione di Post-Impressionismo: i temi, l'eredità con l'impressionismo, i contesti di riferimento e le premesse d'avanguardia;
2. la figura di Camille Pissarro ed il passaggio a un nuovo stile;

3. la figura di Georges Seurat e il pointillisme (analisi della composizione e dello stile de "Un Dimanche après-midi à l'île...."), il debito con le ricerche di Chevreul ed il concetto di sintesi additiva del colore;
 4. la figura di Paul Signac e l'eredità del Pointillisme;
 5. La figura di Paul Cézanne: il contesto di riferimento ed il debito con la stagione impressionista (analisi dello stile ne La casa dell'impiccato a Auvers); il tema della figura umana e la rielaborazione dei temi classicisti di Ingres e della Venus Pudica (analisi della composizione e dello stile ne Le Bagnanti); la serie delle nature morte e la trasfigurazione della realtà della pittura (analisi dello stile e della composizione della Natura Morta con tenda e brocca di fiori e la rielaborazione del tema di genere a confronto con il '600 italiano ed europeo); analisi della serie della Montagna Sainte Victoire e la pennellata costruttiva come premessa alle avanguardie cubiste.
 6. La figura di Vincent Van Gogh: le premesse biografiche ed il periodo realista (analisi dei "Mangiatori di Patate" e di "Mezzogiorno: riposo dal lavoro"); il periodo di Arles (analisi dello stile della serie de "I Girasoli"); l'influenza del Giapponismo e della figura di Hokusai sull'arte post-impressionista; il tormento dell'anima nell'analisi dello stile de "La Camera dell'Artista ad Arles"; gli anni di Saint Remy ed analisi dello stile e dei temi de "La Notte Stellata" e "Campo di Grano con Corvi".
 7. *Focus sul Contemporaneo - Approfondimento legato al rapporto tra cinema e pittura nel lungometraggio "Loving Vincent" da un punto di vista tecnico e tematico.*
 8. La figura di Paul Gauguin: il contesto culturale e storico di riferimento del suo stile e della sua poetica; gli elementi fondamentali del sintetismo, del simbolismo cromatico e del cloisonnisme e del tema mistico nell'analisi delle opere de "Il Cristo Giallo" e "La Visione dopo il Sermone"; Focus sulle tecniche del cloisonné medievale ed il suo recupero da parte degli artisti di fine ottocento a Pont-Aven; il tema dell'esotico e del sincretismo nell'analisi delle opere "la Orana Maria" e "Aha Oe Feii?"; il manifesto poetico della sua pittura nell'analisi iconografica ed iconologica di "Da Dove Veniamo? Che siamo? Dove Andiamo?".
 9. La corrente Simbolista in Francia: il contesto culturale di riferimento e il manifesto poetico, la figura di Gustave Moreau e analisi dell'opera "Salomè";
 10. Il Divisionismo italiano: i caratteri generali, i temi e la tecnica di riferimento; il tema del mistico nelle opere di Gaetano Previati e Giovanni Segantini (analisi delle opere "Maternità" e "Le Due Madri"); la figura di Giovanni Segantini nell'analisi dell'opera Un Petalo di Rosa; la figura di Giuseppe Pellizza da Volpedo: analisi dell'evoluzione stilistica e dei temi da Fiumana al Quarto Stato; analisi dello stile in Membra Stanche.
 11. *Focus sulla Scienza - approfondimento sulla diagnostica per immagini per l'indagine di un brano pittorico nel restauro (usi e metodi della macrofotografia e radiofotografia a luce diffusa e a luce radente nelle opere divisioniste italiane);*
 12. Le secessioni mitteleuropee: linee fondamentali e il contesto generale; la figura di Arnold Böcklin nella secessione di Monaco (l'evoluzione pittorica e stilistica dell'Isola dei Morti); la figura di Max Liebermann (debiti con Realismo ed Impressionismo); la figura di Max Klinger (il valore del simbolo e dello studio dell'inconscio nello studio della serie di incisioni "Ein Handschuh").
 13. La secessione Viennese: le linee fondamentali e la premesse dello Jugendstil; la figura di Gustav Klimt: analisi dell'evoluzione dello stile e dei riferimenti culturali dal periodo aureo (Il Bacio) alla rappresentazione dell'Universo Femminile (Le Giuditta e la serie dei ritratti); studio del Palazzo della Secessione (Forme architettoniche fondamentali) e del Fregio di Beethoven di Klimt (il tema dell'Opera d'arte Totale).
- **Tendenze moderniste in Europa e negli U.S.A**
 1. le premesse di William Morris e del concetto di Design;
 2. il concetto di Art Nouveau e le linee fondamentali del modernismo europeo;
 3. il caso francese di Hector Guimard, il caso austriaco di Otto Wagner e Joseph Hoffman, analisi della struttura e della decorazione di Palazzo Stoclet.
 4. Il Modernismo in Belgio (la figura di Victor Horta ed alcuni esempi di edifici e decorazioni in Bruxelles);
 5. Il Modern Style in Inghilterra (esempi progettuali da C.R. Mackintosh);

6. il Modernismo Catalano e la figura di Antoni Gaudì (analisi della Casa Milla, della Casa Batllò e dello stile iconico di Gaudì, i riferimenti fondamentali della Sagrada Família).
7. La Scuola di Chicago negli USA: la figura di Louis Sullivan e le prerogative dell'estetica del Grattaciolo.

- **Il Primo Novecento**

1. il contesto del Primo Novecento in Europa e in America (gli aspetti sociali e culturali nella forma di "Metropolis" di Fritz Lang e la definizione di Distopia);
2. la definizione di avanguardia storica nel campo dell'Arte;
3. i temi fondamentali dell'Espressionismo tedesco e dei suoi precursori;
4. La figura di Edvard Munch (i temi fondamentali ed i legami con il pensiero di Kierkegaard ed il teatro di Ibsen, analisi de Il Grido, Pubertà e Sera sul corso Karl Johann).
5. Pablo Picasso prima del Cubismo: Il Periodo Blu e il Periodo Rosa
6. Il Cubismo: le premesse e la definizione del Cubismo con i suoi protagonisti; Pablo Picasso e il Manifesto del Cubismo analitico; Georges Braque e la definizione del Cubismo sintetico; Robert Delaunay e la definizione del Cubismo Orfico;
7. Il Primo Futurismo: Il Manifesto e le istanze politico-sociali e culturali dei suoi protagonisti; il Manifesto della Letteratura Futurista e le Parolibere di F.T. Marinetti; il Manifesto della Pittura Futurista: la figura di Giacomo Balla e il concetto della dinamica; il Manifesto della Pittura-Scultura Futurista: la figura di Umberto Boccioni e la concezione futurista del Mondo; il Manifesto dell'Architettura Futurista: la figura di Antonio Sant'Elia.
8. Il contesto storico-politico dopo la Prima Guerra Mondiale: il manifesto pittorico di Guernica di Pablo Picasso all'Esposizione Universale del 1937.
9. Le linee fondamentali della pittura italiana tra le due guerre: Il secondo Futurismo e la ricostruzione futurista dell'Universo di Fortunato Depero; la figura di Carlo Carrà; Il manifesto della pittura metafisica e la figura di Giorgio De Chirico, il Ritorno all'Ordine del Gruppo Novecento con la figura di Margherita Sarfatti; La figura di Mario Sironi e il Muralismo di Regime.
10. Le avanguardie europee tra le due guerre: le linee programmatiche del Surrealismo (il manifesto di Tristan Tzara, la poetica di Salvador Dalì e René Magritte con analisi delle opere fondamentali).
11. *Focus sul Contemporaneo: la nascita dell'arte concettuale in Europa e America, la figura di J. Kosuth*
12. Ritorno all'Ordine in Germania: Die Neue Sachlichkeit di Otto Dix e Georg Grosz contro l'arte di regime e l'estetica della propaganda nazista (La figura di Arno Breker, Leni Riefenstahl e Albert Speer).
13. *Focus sulla Storia: Il Ministero per la Propaganda e il concetto di Entartete Kunst*
14. Il Razionalismo Italiano: le linee programmatiche del gruppo MIAR e cenni generali sulla figura di Marcello Piacentini e la figura di Giuseppe Terragni con analisi di alcune opere fondamentali di riferimento.

Disegno

- Ripasso della costruzione delle ombre nella rappresentazione proiettiva a distanza infinita (proiezione ortogonale e assonometrica) su piani paralleli, perpendicolari e inclinati.
- Il Disegno Prospettico
 1. La rappresentazione prospettica: gli usi, le tipologie e gli elementi fondamentali della rappresentazione prospettica. Le fasi operative del disegno prospettico a un punto di fuga (fase preparatoria e fase operativa).
 2. Rappresentazione di una figura piana con quota n rispetto a L.T. in prospettiva centrale.
 3. Rappresentazione di figure piane parallele e perpendicolari al piano in prospettiva centrale.

4. Rappresentazione di solidi e composizione di solidi in prospettiva centrale (metodo dei punti di distanza)
5. Rappresentazione di solidi / a 2 piani di proiezione in prospettiva centrale.

Educazione Civica

- Conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio attraverso il progetto "Forma/Contenuto: Estetiche per un Monumento"
- 1. Brainstorming cooperativo iniziale sul significato condiviso della parola Monumento; sul ruolo e la trasformazione del valore e della funzione del monumento dall'età moderna alla contemporaneità.
- 2. Le caratteristiche essenziali del concetto di Monumento Contemporaneo tra forma, funzione e fruizione:
- 3. La forma della Memoria: il caso studio dell'Holocaust Mahnmal a Berlino di Peter Eisenman: analisi della forma e della fruizione di un monumento rispetto al contesto e alla forma.
- 4. La forma della Percezione dalla funzione pratica alla funzione poetica: Riflessione e discussione aperta sul progetto *Yolocaust* di Shahak Shapira (il valore e la funzione dell'esperienza diretta e indiretta del monumento attraverso i nuovi media con un focus sull'interpretazione del concetto di "Banalità del Male" di H. Arendt).
- 5. La Forma del Ricordo: Il Grande Cretto di Alberto Burri e la tragedia della Valle del Belice, con breve approfondimento della storia dell'Informale nel Secondo Novecento e la figura di Alberto Burri.
- 6. La Forma della Percezione: Confronto relativo a Forma, Contenuto e Necessità tra il Grande Cretto e Holocaust Mahnmal.
- 7. La Forma della Testimonianza - analisi dell'intervento di Christian Boltanski per il Museo della Memoria per la Strage di Ustica e riferimento al contesto storico-politico dell'Italia del II° Dopoguerra.
- 8. Laboratorio autonomo di approfondimento cooperativo e condivisione dell'esito dei lavori prodotti.

Desio, 15 maggio 2025

Firmato dagli studenti rappresentanti di classe con firma elettronica avanzata

Il docente

PIERFABRIZIO PARADISO

Firmato con firma elettronica avanzata