

A.S.	Classe	Disciplina	Docente
2024/2025	5I	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).
14. La scultura post-impressionista: la figura di Auguste Rodin (le influenze artistiche e letterarie legate al rinascimento italiano, a Dante e al simbolismo francese, analisi dello stile e della composizione della Porta dell'Inferno e dei soggetti archetipici autonomi - Il Bacio, Il Conte Ugolino, il Pensatore e le Tre Ombre); la figura di Medardo Rosso (analisi dei busti legati al tema del fanciullo e della tecnica di esecuzione in Ecce Puer e Bambino Malato).

● **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 Grattacielo.

● **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. Alle origini dell'espressionismo: le figure di Egon Schiele e James Ensor,
6. L'Espressionismo in Germania: Die Brücke e la figura di E.L. Kirchner e Emil Nolde
7. L'Espressionismo in Francia: I Fauves e la figura di Henri Matisse
8. Pablo Picasso prima del Cubismo: Il Periodo Blu e il Periodo Rosa
9. 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;
10. Piet Mondrian prima del Neoplasticismo: la definizione della Section d'Or
11. 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.
12. L'Astrattismo del Der Blaue Reiter: Il Gruppo Der Blaue Reiter; la figura di Vasilij Kandinskij e la produzione testuale; la figura di Franz Marc; la figura di Paul Klee con analisi delle opere fondamentali.
13. Il contesto storico-politico dopo la Prima Guerra Mondiale: il manifesto pittorico di Guernica di Pablo Picasso all'Esposizione Universale del 1937.
14. 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.
15. 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.
16. *Focus sul Contemporaneo: la nascita dell'arte concettuale in Europa e America, la figura di J. Kosuth*
17. Le linee programmatiche di DaDa (con riferimento ai contributi di Marcel Duchamp e Man Ray ed analisi delle opere fondamentali)
18. La nascita del Razionalismo Moderno: l'esperienza del Bauhaus in Germania (lo sviluppo da Weimar a Dessau, la figura di W. Gropius).
19. Le docenze storiche della Bauhaus (V. Kandinskij, M. Breuer, M. Van der Rohe, P. Klee, P. Mondrian ed esempi di alcune opere di riferimento fondamentali).

20. 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).
21. *Focus sulla Storia: Il Ministero per la Propaganda e il concetto di Entartete Kunst*
22. 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.
 8. Laboratorio autonomo di approfondimento cooperativo e condivisione dell'esito dei lavori prodotti.