

LICEO SCIENTIFICO STATALE "CARLO CATTANEO"

Sede Centrale: Via Sostegno 41/10 - 10146 TORINO

tel: 011 7732013-7732014 fax: 011 7732014

Succursale: Via Postumia 57/60 - 10142 TORINO

tel: 011 7071984 fax: 011 7078256

PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO	2022-2023
CLASSE	5I
DOCENTE	Gian Paolo MARINO
MATERIA	Disegno e Storia dell'Arte

TESTI ADOTTATI

Storia dell'Arte

Cricco Giorgio, Di Teodoro Francesco Paolo, *Itinerario nell'arte 4 – Dal Barocco al Postimpressionismo*, volume 4, quarta edizione – versione arancione, Zanichelli, Bologna, 2018.

Cricco Giorgio, Di Teodoro Francesco Paolo, *Itinerario nell'arte 5 – Dall'Art Nouveau ai giorni nostri*, volume 5, quarta edizione – versione arancione, Zanichelli, Bologna, 2018.

N.B.:

- tutte le parti indicate come "cenni", sono da intendersi solo come elementi di approfondimento didattico da non studiare in modo puntuale per l'Esame di Stato in quanto presentati a lezione esclusivamente come contorno utile ad una comprensione più esaustiva degli argomenti trattati;

- durante lo svolgimento del corso di Storia dell'Arte nel corrente a.s., si è preferito dare maggiore importanza alla lettura delle opere in relazione alla vita degli artisti e all'evoluzione socio/storico/politica degli ultimi due secoli piuttosto che soffermarsi su dati di pura natura nozionistica (datazione, dimensioni, tecnica esecutiva, collocazione, ...) a meno che tali informazioni non fossero strettamente necessarie al fine della comprensione della poetica di un determinato autore o di una corrente artistica specifica come si può anche evincere dalle verifiche scritte di Storia dell'Arte svolte nel corso dell'anno;

- per la classe quinta non è prevista attività di Disegno Geometrico.

ATTIVITA' E ARGOMENTI SVOLTI NEL TRIMESTRE

STORIA DELL'ARTE

- Significato dell'arte come media espressivo di culture e avvenimenti sociali, storici e politici.
- Come leggere un'opera d'arte.
- Cronologia e schemi dei periodi storico-artistici analizzati.
- Ripasso degli argomenti più significativi svolti l'anno precedente.
- **ROMANTICISMO**: inquadramento temporale, poetica, principi storico-filosofico-culturali-artistici, concetti di "Popolo/Nazione/Persona", "passato romantico", "irrazionalità", "sublime", "genio", cenni ad opere di Caspar David Friedrich ("Viandante sul mare di nebbia").
pittura:
 - John Constable: poetica e opere ("Studio di cirri e nuvole" e "La cattedrale di Salisbury");
 - Joseph M. W. Turner: vita, poetica e opere ("Ombre e tenebre. La sera del Diluvio", "Tramonto", citazione di "Pioggia, vapore, velocità" e di "Nave di schiavi");
 - Théodore Géricault: vita, poetica e opere ("La zattera della Medusa", serie "alienati");
 - Eugène Delacroix: vita, poetica e opere ("La Libertà che guida il popolo" e collegamento iconografico con "I Miserabili" di Victor Hugo).

- **REALISMO:** l'inizio della pittura *en plein air*.
pittura:
 - Gustave Courbet: vita, poetica e opere ("Gli spaccapietre" e cenno a "L'origine del mondo").
 - **MACCHIAIOLI:** inquadramento temporale, poetica, principi storico-filosofico-culturali-artistici al *Caffè Michelangelo*, luce, colore, "macchia", artisti.
pittura:
 - Giovanni Fattori: vita, poetica e opere ("La rotonda dei bagni Palmieri", "In vedetta/Il muro bianco").
 - **ARCHITETTURA DEL FERRO:** inquadramento temporale, Seconda Rivoluzione Industriale, progresso scientifico e tecnologico, nuovi materiali da costruzione (acciaio, ghisa, vetro), scienza delle costruzioni e la figura dell'ingegnere civile, elementi strutturali (travi in acciaio, travi reticolari, cerniere), nuova estetica, produzione seriale e nascita del design, Esposizioni Universali, costruzioni significative, progettisti.
architettura:
 - Joseph Paxton ("Crystal Palace" – 1ª Esposizione Universale, Londra 1851);
 - Gustave Eiffel ("Tour Eiffel" – 4ª Esposizione Universale, Parigi 1889);
 - Alessandro Antonelli ("Mole Antonelliana" a Torino).
 - **FOTOGRAFIA:** la "rivoluzione del secolo", crisi della rappresentazione pittorica, primi esperimenti di Joseph Nicéphore Niépce ("Veduta dalla finestra a Le Gras"), dagherrotipia, lastre fotografiche, sequenze di Eadweard Muybridge, ritratti, *reportage* di guerra e sui beni culturali, protagonisti (Felix Nadar, fratelli Alinari) e rapporto tra fotografia, connessioni con Macchiaioli e Impressionisti.
 - **PREIMPRESSIONISMO e IMPRESSIONISMO:** inquadramento temporale, poetica, principi storico-filosofico-culturali-artistici al *Café Guerrois*, contesto, protagonisti, luce, colore, soggetti, pittura *en plein air*, stampe giapponesi e "giapponismo", la prima mostra del 1874, artisti.
pittura:
 - Édouard Manet: vita, poetica e opere ("Olympia");
 - Claude Monet: vita, poetica e opere ("Impressione - Sole nascente" o "Impressione – Levar del sole", serie "Cattedrali di Rouen", cenni a "La stazione di Sainte Lazare", "Colazione sull'erba" e confronto con il dipinto realizzato da Manet e alla serie "Le ninfee" del *Musée de l'Orangerie* di Parigi);
 - Edgar Degas: vita, poetica e opere ("La lezione di danza", "L'assenzio");
 - Pierre-Auguste Renoir: vita, poetica e opere ("Moulin de la Galette", "Colazione dei canottieri").
- Florilegio (connessioni, sollecitazioni, curiosità. ...)**
Cenni sugli altri Impressionisti e su pittori italiani *fin de siècle*: Camille Pissarro ("Tetti rossi"), Alfred Sisley ("Neve a Louvenciennes"), Gustave Caillebotte ("I rasieratori di parquet"), Giovanni Boldini ("Madame Charles Max").
- **POSTIMPRESSIONISMO:** inquadramento temporale, poetica, principi storico-filosofico-culturali-artistici, le teorie sulla cromatica di Michel-Eugène Chevreul (contrasto simultaneo, cerchio cromatico, complementarietà), artisti.
pittura:
 - Paul Cézanne: vita, poetica, geometria, "modulazione cromatica" e opere ("I giocatori di carte", "La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves");
 - Georges Seurat: vita, poetica, il Cromoluminismo o *Pointillisme* e distinzione col Divisionismo italiano (divisione cromatica, ricomposizione retinica, massima luminosità) e opere ("Une baignade à Asnières", "Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte"); le teorie di Charles Henry su colori, forme e sensazioni applicate alla pittura ("Il circo");
 - Paul Gauguin: vita, poetica, "*cloisonnisme* gotico" e opere ("Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?");
 - Vincent van Gogh: vita, poetica, tecnica pittorica, "giapponismo" e opere ("I mangiatori di patate", "Veduta di Arles con iris in primo piano", "Notte stellata", "Campo di grano con volo di corvi", cenni agli "Autoritratti", al "Ritratto di Père Tanguy" e a "Il caffè di notte");
 - Henry de Toulouse-Lautrec: vita, poetica e opere ("Al Moulin Rouge", "Au Salon de la Rue des Moulins", cenni sulle *affiches* per artisti, *cabarets*, *cafès chantants* e locali notturni parigini).

- **ART NOUVEAU:** inquadramento temporale, la *Belle Epoque* e il contesto storico a cavallo tra il XIX e il XX secolo, poetica, principi storico-filosofico-culturali-artistici, caratteri essenziali. Differenze concettuali e temporali tra *Art Nouveau* e *Art Déco*.

Presupposti

William Morris: idee socialiste per una “produzione di massa per tutti”, la ditta “*Morris, Marshall, Faulkner & Co.*” e l’associazione “*Arts and Crafts Exhibition Society*”, valore del lavoro operaio, rapporto ed equilibrio qualità-prezzo, decorativismo per l’espressione del nuovo gusto borghese.

Secessione viennese

L’applicazione delle idee di Morris alla “*Scuola di Arti e Mestieri*” di Vienna, la qualità industriale, le nuove figure professionali, l’uso di nuove tecniche e materiali, l’imitazione delle “*Arti Maggiori*”, il valore della didattica, il gruppo della Secessione e le idee diffuse con la rivista “*Ver Sacrum*”. Adolf Loos: cenni alle idee innovative e influenze sull’architettura del Novecento a partire da “*Ornamento e delitto*”.

pittura:

- Gustav Klimt: vita, poetica, concetto di *femme fatale/donna vampiro*, “periodo aureo” e “periodo fiorito”, il “*trovaimmagini*”, rimandi all’arte bizantina e opere (“*Giuditta I*”, “*Giuditta II/Salomé*”, “*Ritratto di Adele Bloch-Bauer*”).

ATTIVITA' E ARGOMENTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE

STORIA DELL'ARTE

○ **AVANGUARDIE STORICHE ed ESPERIENZE INDIPENDENTI:** introduzione, inquadramento temporale, caratteri ideologici, storici, filosofici, culturali e sociali tra la fine della *Belle Epoque* e la Seconda Guerra Mondiale, "Grande mostra d'arte tedesca" vs "Mostra d'arte degenerata" del 1937: implicazioni ideologiche e propagandistiche del Partito Nazionalsocialista, correnti, manifesti e protagonisti.

Espressionismo tedesco: generalità, origini, principi ideologici ed espressivi, "*Die Brücke*" (peculiarità del gruppo), "tema del cristallo" e artisti.

• Ernst Ludwig Kirchner: vita, poetica e opere ("Due donne per strada");

Espressionismo francese: generalità, origini, principi ideologici ed espressivi, i "*Fauves*" (peculiarità del gruppo) e artisti. • Henri Matisse: vita, poetica e opere ("Armonia in rosso (La stanza Rossa)", cenni sulla serie "Jazz" e i *papiers gouachés/decoupés/collés*).

Espressionismo nel resto d'Europa: l'inizio dell'Espressionismo, il dramma esistenziale, contatti con Sigmund Freud e artisti. • Edvard Munch: poetica e opere, "Sera nel corso Karl Johann", "Il Fregio della Vita/La paura di vivere: Il grido").

Cubismo: generalità, origini, principi ideologici ed espressivi, Cubismo "analitico" e "sintetico", *papiers collés, collages*, influenza di Paul Cézanne e artisti.

• Pablo Picasso: vita, poetica e periodi artistici pre-cubisti "blu"/"rosa"/"africano" e opere ("Bevitrice di assenzio", "Poveri in riva al mare" o "Tragedia", "Famiglia di saltimbanchi", "Les demoiselles d'Avignon", "Ritratto di Ambroise Vollard", "Natura morta con sedia impagliata", "Guernica");

• Georges Braque: vita, poetica e opere ("Violino e brocca", "Violino e pipa" o "Le Quotidien").

Futurismo: generalità, origini, principi ideologici ed espressivi, contesto storico di sviluppo del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti e il "*Manifesto del Futurismo*", gli altri manifesti correlati e "Manifesto della donna futurista", "tavole parolibere" e "*Zang Tumb Tumb*", artisti.

• Umberto Boccioni: poetica ed opere ("La città che sale", ciclo "Stati d'animo: Gli addii/Quelli che vanno/Quelli che restano" nella doppia versione pre e post incontro col Cubismo, "Forme uniche della continuità nello spazio");

• Manifesto "*Ricostruzione futurista dell'universo*" e l'oggetto detto "complesso plastico";

• Giacomo Balla: vita, poetica e opere ("Dinamismo di un cane al guinzaglio");

• Fortunato Depero: vita, poetica e opere, "Rotazione di ballerina e pappagalli" e rimando ai *Balli plastici*);

• Futurismo a cavallo tra le due guerre mondiali, nuove tendenze futuriste, avanguardia di massa;

• Gerardo Dottori: vita, poetica e opere ("Trittico della velocità: Il via/La corsa/L'arrivo").

Dada: generalità, origini, principi ideologici ed espressivi, il "*Cabaret Voltaire*", il non senso come reazione alla follia della guerra e artisti.

• Marcel Duchamp: poetica, il "*ready-made*" e opere ("Fontana", "L.H.O.O.Q."); • Man Ray: vita, poetica, cenni sulla fotografia astratta/rayogrammi, fotomontaggio espressivo e opere ("Cadeau").

Surrealismo: generalità, origini, principi ideologici ed espressivi, André Breton, il "*Primo Manifesto del Surrealismo*" e contatti con le ideologie di Carl Marx (libertà sociale) e "*L'interpretazione dei Sogni*" di Sigmund Freud (libertà individuale), concetti di "surrealtà" e "automatismo psichico", tecniche esecutive del *frottage, grattage, collage, decalcomania* e artisti. •

Max Ernst: vita, poetica e opere ("La puberté proche" o "Le pleiadi", "La vestizione della sposa");

• René Magritte: vita, poetica e opere ("Golconda");

• Salvador Dalí: vita, il "metodo paranoico-critico", connessioni con Sigmund Freud, implicazioni psicanalitiche (paranoie e deliri, tabù sessuali, elementi onirici, desideri di onnipotenza e fobie), i "cassetti" dell'inconscio e opere ("Venere di Milo a cassetti", "Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile", il periodo post-bellico del "misticismo nucleare" applicato a "Crocifissione (Corpus Hypercubus)" e il concetto della multidimensionalità dell'ipercubo: l'ipercubo quadridimensionale o tesseracto).

Astrattismo: generalità, origini, principi ideologici ed espressivi, connessioni con le altre Avanguardie, Astrattismo in Germania dalla "*Nuova Associazione di Artisti di Monaco*" al "*Der Blaue Reiter*", l'Espressionismo lirico tra Realismo ed Astrattismo e artisti.

• Vasilij Kandinskij: vita, poetica, concetti di pittura dal Realismo all'adesione all'Astrattismo, pubblicazioni "*Lo spirituale nell'arte*" e "*Punto e linea nel piano*", connessioni con la musica, la comunicazione emotiva/spirituale di linee/forme/colori e opere ("Murnau. Cortile del castello", cenni a "Primo acquerello astratto" (o "Senza titolo"), "realismo mimetico" delle Impressioni (III-Concerto/Konzert), "linguaggio segreto" connesso con la musica nelle Improvvisazioni (7), "astrattismo maturo" nelle Composizioni (VI-Diluvio);

• Piet Mondrian: vita, poetica, contatti teosofici, passaggio dal figurativo all'astratto, Neoplasticismo e "De Stijl", geometria, colori e opere ("Composizione 10 in bianco e nero" o "Molo e oceano", "Composizione in rosso, blu e giallo" e cenni ad altre Composizioni simili, cenni a "Broadway Boogie-Woogie" e contatti col jazz, cenni su design e architettura);

Metafisica: generalità, origini, principi ideologici ed espressivi, connessioni con la filosofia aristotelica, "collana dei ricordi", ispirazione alla tradizione artistica italiana e "ritorno o richiamo all'ordine" post bellico, estetica fascista, "Valori Plastici", gruppo *Novecento* e *Novecento italiano*, artisti.

• Giorgio De Chirico: vita, poetica, "Pictor Classicus Sum" e opere ("L'enigma dell'ora", "Le Muse inquietanti", cenni a "Villa romana", "Trovatore" (del 1917 e del 1954);

• Carlo Carrà: vita, poetica, periodi futurista e /metafisico, influenza di Giotto /Paolo Uccello/Masaccio/Piero della Francesca e opere ("I funerali dell'anarchico Galli", "La musa metafisica");

• Alberto Savinio: vita, poetica, pittura di memoria vs pittura del segno, distacco della "cosa" reale dalla realtà oggettiva e opere ("Le navire perdu/La nave perduta", "I genitori").

○ **MOVIMENTO MODERNO o INTERNATIONAL STYLE in EUROPA e U.S.A. (Razionalismo e Architettura Organica):**

Razionalismo: dal "Deutscher Werkbund", al rifiuto del decorativismo con "Ornamento e delitto" di Adolf Loos, ai concetti di forma-funzione, all'eredità delle idee di William Morris, all'esperienza del "Bauhaus" di Walter Gropius e Ludwig Mies van der Rohe tra Socialismo e Nazismo.

• antesignani del Movimento Moderno: Peter Behrens ("Fabbrica di turbine AEG") e ripresa delle idee di Adolf Loos a partire da "Ornamento e delitto";

• Bauhaus, ideologia, protagonisti, progetti: Walter Gropius ("Sede Bauhaus" di Dessau);

• Le Corbusier: i cinque punti dell'architettura, il "Modulor" e opere ("Villa Savoye" a Poissy, "Unità di abitazione" a Marsiglia).

Architettura Organica: dalla tradizione architettonica statunitense di stampo neoclassico, all'importanza della figura di Louis Henry Sullivan per lo sviluppo del tessuto urbano delle metropoli U.S.A., all'idea di connessione organica tra costruito e paesaggio di Frank Lloyd Wright a partire dal tema delle "prairie house" e dallo schema costruttivo "balloon frame". • Frank Lloyd Wright: "architettura organica" e opere ("Robie House" a Chicago, "Casa Kaufmann" o "Casa sulla cascata" a Bear Run).

Razionalismo italiano: cenni all'architettura e all'urbanistica fascista ("Torre Littoria" a Torino, "Casa del Fascio" ad Asti, "Palazzo della Civiltà Italiana" a Roma EUR, "Stazione di Santa Maria Novella" a Firenze).

EDUCAZIONE CIVICA

"Entartete Kunst" o "arte degenerata": distruzione programmata della cultura, appropriazione indebita di proprietà privata o comune, Nazismo e diritti umani, salvaguardia del patrimonio artistico.

Torino, giugno 2023

per gli studenti della classe 5I

il docente

Gian Paolo Marino