

LICEO SCIENTIFICO "A. EINSTEIN"

Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano

PROGRAMMA SVOLTO | A.S. 2017-18

DOCENTE	DISCIPLINA	CLASSE
Giovanna Lacedra	Disegno e Storia Dell'Arte	V sez.I

CONTENUTI DI STORIA DELL'ARTE

Nuclei Tematici	Contenuti Disciplinari
NEOCLASSICISMO IN SCULTURA E IN PITTURA	<p>Scultura Neoclassica: Antonio Canova. Biografia, poetica, tecnica esecutiva e opere: Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Venere e Adone, Ebe, Paolina Borghese come Venere Vincitrice, Le tre Grazie, Il Monumento Funebre a Maria Cristina d'Austria (Parallelo letterario con Foscolo per le ultime due opere - "le Grazie" e "I sepolcri").</p> <p>Pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Biografia, impegno politico, poetica, tecnica esecutiva e opere: Marco Attilio Regolo (disegno); Il Giuramento degli Orazi; La morte di Marat; La ritrattistica celebrativa napoleonica: Napoleone al passo del Gran San Bernardo; L'Incoronazione di Napoleone.</p>
ROMANTICISMO	<p>Cornice Storico-Politico-Culturale. Dallo Sturm und Drang e dalla filosofia tedesca di fine Settecento ai principi caratteristici del Romanticismo: la passione che prevale sulla ragione, il soggettivismo, il mito del genio e dell'eroe romantico, il Nazionalismo, il Medioevo come epoca di riferimento, la natura spiritualizzata, la poetica del Sublime e del Terrifico nel trattato di Edmund Burke.</p> <p>Artisti e Opere: Germania: Caspar David Friedrich e la natura spiritualizzata. Paralleloletterario con "Inni alla Notte" di Novalis. Biografia, poetica e opere: Il Viandante sul Mare di Nebbia, Il Monaco sulla Spiaggia; Il Naufragio della Speranza; La Grande Riserva; Le Tre Età dell'Uomo. Inghilterra: William Turner e il Sublime Dinamico. Biografia, poetica e opere: Studi ad acquerello della laguna veneziana (anticipatore della pittura en plain air francese); L'incendio della Camera dei Lord e Dei Comuni; La Tempesta di Neve; La sera del diluvio; la serie sul Tramonto. Francia: Theodore Gericault. Biografia, poetica e opere. L'attenzione per la tragedia umana. Il corazziere ferito, La zattera della Medusa; Alienata con monomania del gioco; Alienato con monomania del rapimento dei bambini. Francia: Eugène Delacroix . Biografia e poetica. L'inizio di una nuova indagine sul colore: la "giustapposizione". Opere: La Barca di Dante; La Libertà che guida il Popolo; Il rapimento di Rebecca. Italia: il Vero Storico nella pittura di Francesco Hayez; parallelo letterario con Alessandro Manzoni. Il Medioevo con ambientazione storica.</p>

	<p>Biografia, poetica e opere: La congiura dei Lampugnani; I Vespri Siciliani; La Malinconia; Il Bacio; Il ritratto di Alessandro Manzoni.</p> <p>Architettura Romantica: il Revival Gotico e la disquisizione sul restauro tra Violet-Le Duc e John Ruskin. Violet-Le Duc: La città di Carcassonne, il e il restauro della chiesa Abbaziale di Saint-Denis.</p> <p>Inghilterra: il Neogotico nella ricostruzione del Palazzo del Parlamento di Barry e Pugin.</p>
ARCHITETTURA E URBANISTICA DEL SECONDO OTTOCENTO	<p>Il riassetto urbanistico di Parigi con Napoleone III e il Barone Haussman nel 1853: i Boulevard e i parchi urbani. Nuove fognature e nuova rete idrica.</p> <p>Revivalismo e Eclettismo: Il teatro dell'Opera di Parigi; il Caffè Pedrocchi a Padova. La Mole Antonelliana e l'introduzione dei nuovi materiali.</p> <p>I nuovi materiali: ferro, ghisa, vetro, acciaio. La Scienza delle Costruzioni e le competenze dell'ingegnere.</p> <p>Le Esposizioni Universali e i Salon. Architetture in nuovi materiali: La Tour Eiffel a Parigi di Gustave Eiffel; Il Crystal Palace di Paxton a Londra; La Galleria Vittorio Emanuele a Milano; La Galleria Umberto I a Napoli.</p>
REALISMO	<p>Gustave Courbet e la poetica del Vero. Biografia e Opere: Autoritratto Disperato; Gli spaccapietre, il Funerale di Ornan, L'Atelier del Pittore; Fanciulle in riva alla Senna.</p> <p>Daumier e la denuncia sociale, dalle caricature di politici al "vagone di terza classe". Il Realismo poetico del mondo contadino di Millet: l'Angelus, La Pastorella.</p>
PITTURA DI MACCHIA	<p>I "Macchiaioli" di Diego Martelli a Firenze. Tra innovazione pittorica e verismo. La macchia di colore che costruisce la realtà. Resa sintetica, colore pastoso.</p> <p>Giovanni Fattori. Biografia e opere: La Battaglia di Magenta; La rotonda Palmieri; In vedetta.</p> <p>Silvestro Lega e l'intimità domestica : Il canto dello stornello, il Pergolato. Telemaco Signorini e le crude realtà degli emarginati: La sala della Agitate nell'Ospedale di San Bonifazio a Firenze; Bagno penale a Porto Ferrajo.</p>
GIAPPONISMO	<p>Il fenomeno del Giapponismo in Europa. Moda e collezionismo. Cornice storico-politica. Apertura delle frontiere nipponiche. Samuel Bing e la rivista "Le Japon Artistique". L'arte delle litografie giapponesi conquista artisti Europei come Monet, Toulouse-Lautrec, Van Gogh. Il negozio parigini di Samuel Bing. Le stampe ukiyo-e e il parallelo con la poesia Haiku.</p> <p>Artisti e opere:</p> <p>Hokusai - le 36 vedute del monte Fuji e la Grande Onda.</p> <p>Hiroshige e i paesaggi innevati: Neve al santuario di Berten.</p> <p>Utamaro e le Cortigiane: Takashimaya Ohisa con due specchi</p>
FOTOGRAFIA	<p>La nascita della Fotografia. Dalla Camera Ottica dei Vedutisti ai primi esperimenti per "disegnare con la luce". I primi supporti e le reazioni chimiche. Niepce e la prima impressione su una lastra di metallo. Luis Daguerre e il primo Dagherrotipo. Dalla lastra alla carta albuminata. L'autocromia dei fratelli Lumiere.</p>

	<p>La ricerca del movimento in fotografia ad un passo dal cinema: Muybridge e le sequenze fotografiche di fine Ottocento. Cenni sulla nascita del cinema con i Fratelli Lumière (1895).</p>
<p>IMPRESSIONISMO</p>	<p>Eduard Manet: il pre-impressionista e pittore della vita moderna. Biografia e Opere: Colazione sull'erba; Olyimpia; il Bar e le FolieBergere. Lettura di alcuni brani del saggio di Baudelaire "Il Pittore della vita Moderna". Baudelaire come sostenitore della nuova pittura, tra Courbet e Manet. Nascita dell'Impressionismo: Dai Pittori di Barbizon alla nascita del Gruppo Impressionista. Contesto storico. La Belle Epoque. I caffè, i locali notturni, le case di tolleranza. Il rifiuto dei Salon. La tecnica pittorica si rivoluziona: la pennellata rapida che coglie attimi e atmosfere. La luce, il colore locale, l'impressione istantanea. La pittura "en plain air", l'assenza del disegno preparatorio. La mostra nello studio di Nadar. Artisti e Opere: Claude Monet: Padre dell'Impressionismo. Biografia e Opere: Impressione sole nascente; Le vedute della Cattedrale di Rouen; Palazzo ducale a Venezia; La regata ad Argenteuil; Lo stagno delle Ninfee e il ciclo di dipinti. Camille Pissarro: le due versioni del ciclo "Avenue dell'Opera": la modernità vista da una finestra. Edgar Degas. Pittore in atelier, tra caffè notturni, scuole di danza e corse di cavalli. Biografia e Opere: La lezione di danza; L'assenzio; Quattro ballerine in blu; La ballerina di 14 anni (scultura). Pierre-August Renoir. La pittura felice. Biografia e Opere: La Grenouillere (confronto con la versione di Monet); Le Moulin de la Galette; Colazione dei Canottieri; le Bagnanti. Una donna impressionista: Berthe Morisot e la carica intimista della sua pittura: Eugene Manet e sua figlia in giardino; bambina che gioca; La culla.</p>
<p>POST- IMPRESSIONISMO FRANCESE E DIVISIONISMO ITALIANO</p>	<p>Il Post-Impressionismo: caratteristiche generali. Il Divisionismo o Puntinismo Francese: Scienza dell'ottica e del colore. Le ricerche di diChevreul. Il "contrasto simultaneo"; la "sintesi retinica", "le gradazioni tonali", il "cerchio cromatico". Le teorie sul colore di Henry. Artisti: George Seurat . Biografia e Opere: Una domenica pomeriggio all'Île de la Grande Jatte ; Il circo. Paul Signac. Cenni biografici, Opera: Il Palazzo dei Papi ad Avignone. Il Divisionismo Italiano, tra lirismo e tematiche di denuncia sociale. La Milano di fine secolo: la Scapigliatura e La Bohème Italiana. La pittura vibrante di Tranquillo Cremona: L'Edera. L'Accademia di Brera e la nascita del Divisionismo con il mercante e gallerista Vittore Grubicy. L'esposizione della Triennale di Brera e la nascita del divisionismo con le opere di Segantini e Previati. Divisionismo lirico: Giovanni Segantini. Biografia e opere: Ave Maria a Trasbordo; Mezzogiorno sulle Alpi; Le due Madri; Gaetano Previati. Biografia e opere: Maternità; il Giorno sveglia la Notte. Divisionismo socialista: Angelo Morbelli, opere: Per ottanta centesimi, In risaia. Emilio Longoni: L'oratore dello sciopero. Giuseppe Pellizza da Volpedo. Biografia e opere: Specchio di Vita; Fiumana e il manifesto della classe operaia: "il Quarto Stato".</p>

	<p>Paul Cezanne. Biografia e Opere: La Casa dell'Impiccato; I giocatori di carte, Natura Morta con mele e un vaso di primule; Donna con caffettiera; I bagnanti; La sintesi geometrica del reale: cono sfera e cilindro. Le Bagnanti; la serie Montagne Sainte-Victoire - decostruzione prospettica e scomposizione dello spazio. Le radici del Cubismo. Toulouse-Lautrec. VISITA ALLA MOSTRA PRESSO PLAZZO REALE (25 gennaio 2018) La vita notturna a Mont-Martre. Biografia e Opere: Un cerchio alla testa (ritratto di SuzanneValadon); Al Moulin Rouge; Ausalon de la Rue des Molulines; Donna che si tira le calze. Grafiche dei Manifesti per il Moulin Rouge e il Divan Japonais.. Vincent Van Gogh. Biografia, lettura in classe di alcune lettere di Vincent a Theo. Tecnica e Opere: Natura morta con bibbia; Contadini che seminano patate a Neunen; Ritratto di Giordina de Groot; Un paio di Scarpe; I mangiatori di Patate; Gli autoritratti e la ricerca di sé, la radice dell'Espressionismo nell'introspezione di Van Gogh; La camera da letto di Arles; il ciclo dei Girasoli e il giallo-cromo; Cipressi; La Notte Stellata; La Chiesa di Auvers; Il Campo di grano con volo di Corvi. L'istituzione del Van Gogh Museum ad Amsterdam. Paul Gauguin. Biografia e Opere: La tecnica Sintetista e la ricerca di una ancestrale comunione con la natura. In fuga dalla metropoli. L'esperienza a Pont Aven. Il Cloisonnisme e il colore simbolista. Opere: Il Cristo Giallo; Ahaoefei?; Da dove veniamo? Chi Siamo? Dove andiamo?; Due Taithiane.</p>
<p>ART NOUVEAU E SECESSIONE</p>	<p>Londra: la radice dell'Art Nouveau nelle innovazioni di William Morris: La "Morris Marshall e Co". e l'"Art and Craft". Come restituire al prodotto industriale bellezza e gusto estetico. La nascita del moderno design. L'esplosione dell'Art Nouveau, le Arti Applicate come gusto di un'epoca in Europa. Le diverse declinazioni. Dall'oggettistica all'arredo urbano, dalle locandine pubblicitarie all'architettura. Linearismo e Decorativismo. La Lampada Tiffany. Spagna. MODERNISMO CATALANO. Il caso unico di Antoni Gaudì a Barcellona. Dall'architettura al dettaglio decorativo. L'annullamento della linea retta e dello spigolo, tra il fiabesco e l'onirico. Opere: Parco Guell; Casa Battlo; Sagrada Familia Praga e Parigi. ART NOUVEAU: Alfons Mucha. Da Praga a Parigi: le locandine per Sarah Bernardt e per la ditta Job. Linea netta e campiture tenui. Eleganza, grazia, ornamento. Art Nouveau in Francia: Parigi e Guimard. Opere: Castel Beranger e gli ingressi della Metropolitana parigina. Italia. STILE LIBERTY: le Esposizioni di Torino e Milano. La nascita dello Stile Libery. Architettura Liberty a Milano: Palazzo Castiglioni; Palazzo Galimberti; Acquario Civico. Austria: JUGENDSTIL e SECESSIONE. Vienna nella seconda metà dell'Ottocento. Il Riassetto Urbanistico di Francesco Giuseppe d'Asburgo. La Ringstrasse e gli edifici in stile Eclettico e Noegotico: La Chiesa Votiva e il Rathaus. La diffusione dello Jugendstil. 1897: Secessione Viennese. Il ruolo della rivista Ver Sacrum, precorritrice del manifesto d'Avanguardia. Architettura Secessionista: Otto Wagner, la chiesa di San Leopoldo e la linea ferroviaria di Vienna con arredo urbano. Olbrich e il Palazzo della Secessione.</p>

	<p>Pittura: Gustave Klimt. Biografia, bizantinismo, ossessioni freudiane sulla donna-virago e Opere del Periodo Aureo: Nuda Veritas; Giuditta I, Giuditta II; Ritratto di Adele Block-Bauer; Il Bacio; Il Fregio Beethoven in Palazzo della Secessione; Il Bacio; La Danae. La nascita della Psicanalisi di Freud a Vienna, agli inizi del Novecento, tra inconscio, tormenti e pulsioni sessuali. Nascita dell'Espressionismo Viennese.</p> <p>Egon Schiele: Biografia e Opere. Ritratti di donne; il segno incisivo, le pose contorti, i corpi mutilati. Gli autoritratti; Autoritratto con spalla nuda alzata; Ragazza nuda accovacciata; Ragazza con calze grigie; Edith, la moglie dell'artista; La famiglia; L'abbraccio.</p> <p>Oskar Kokoschka: il colore frammentato e l'amore tormentato per Alma Mahler. Biografia e Opere: Autoritratto; Ritratto di Adolf Loos; La sposa del vento.</p> <p>Secessione di Monaco: Franz Von Stuck: Il peccato. La femme-fatale tenebrosa.</p>
<p>AVANGUARDIE STORICHE DEL PRIMO NOVECENTO</p>	<p>Precursore dell'Espressionismo: Eduard Munch. L'angoscia di vivere e la depersonalizzazione borghese e l'alienazione, dipinti sulla tela. Biografia, tecnica e Opere: Fanciulla Malata; Sera in via Karl Johann; Il Grido; la Pubertà; La donna-vampiro; Parallelo con la filosofia esistenzialista di Kierkegaard in "aut-aut". Nascita delle Avanguardie.</p> <p>Provocazione e novità. Progresso e autonomia dell'arte. L'opera d'arte come campo d'azione autonomo. Il rifiuto totale della mimesi. Il Manifesto nelle Avanguardie. Il quartiere di Montparnasse a Parigi.</p> <p>Rassegna rapida delle diverse avanguardie e movimenti post-moderni dal 1945 ad oggi.</p> <p>Studio approfondito delle seguenti Avanguardie: 1905. ESPRESSIONISMO FRANCESE. I FAUVES. Henri Matisse. La violenza del colore felice. Biografia e Opere: Donna con cappello; La stanza Rossa; La gioia di Vivere; La danza. IL PRIMITIVISMO: Colonialismo e maschere lignee dall'Africa e dall'Oceania nei musei europei. La Mostra del 1906 al Museo del Trocadero di Parigi e l'influenza su Kirchner, Brancusi, Modigliani, Picasso. 1905. ESPRESSIONISMO TEDESCO. I DIE BRUCKE. Il Ponte da "Così parlò Zarathustra" di Nietzsche. Il Manifesto espressionista. Il cinema espressionista di Murnau. I temi dell'inquietudine, dell'incubo e del soprannaturale. Ernest Ludwig Kirchner: primitivismo e spigolosità per condannare la società tedesca. Biografia e opere: Marzella; Due donne per strada; Cinque prostitute in strada; Scena di strada; Autoritratto come soldato. ECOLE DE PARIS: Brancusi: Biografia e ricerca dell'essenziale. Scultura sospesa tra Primitivismo e Astrazione. Opere: Il Bacio; la Maiastra; La Musa addormentata. Modigliani-Modi-Maudit. Il mito di un artista italiano maledetto: Biografia, stile e opere. Le 24 teste in pietra grezza; Nudo sdraiato; la ritrattistica; Ritratto di Lunia; Ritratto di Jeanne Hebuterne. 1907. IL CUBISMO. Pablo Picasso. Biografia e Opere: Periodo Blu: Poveri in riva al mare. Periodo Rosa: Famiglia di Saltimbanchi.</p>

	<p>Il Cubismo. La decostruzione della prospettiva monoculare brunelleschiana. La simultaneità dei punti di vista sulla tela, ovvero, la nuova visione polioculare. La teoria della relatività Ristretta di Einstein e I Quarta Dimensione (lo spazio-tempo) nel Cubismo. Cubismo analitico e Cubismo sintetico. L'eredità di Cezanne e l'arte Africana nell'opera-manifesto: Lesdemoiselles d'Avignon.</p> <p>Altre opere di Picasso: Il ritratto di AmbroiseVollard. Natura Morta con sedia Impagliata. Guernica (1937), un dipinto politico. Bracque: Violino e Brocca; Le Quotidién, violino e pipa.</p> <p>1909. FUTURISMO.</p> <p>La prima avanguardia italiana. Marinetti e il Manifesto Futurista. Gli obiettivi del Futurismo. La religione della Velocità Il Paroliberismo e gli altri manifesti. Il manifesto della pittura futurista. Artisti e Opere: Umberto Boccioni pittore e scultore. Pittura: La città che sale. Trittico: Gli Addi, Quelli che vanno, Quelli che restano. Scultura: Forme uniche della continuità nello spazio. Giacomo Balla, pittore: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Bambina che corre sul bacone; Velocità astratta.</p> <p>L'AREOPITTURA O TERZO FUTURISMO</p> <p>Tullio Crali, pittore: Incuneandosi sull'abitato.</p>
--	---

Piano di Lavoro "CLIL"

svolto dalla prof.ssa Giovanna Feola durante le ore di lezione di Storia dell'Arte. N. 10 ore.

Avant-garde Art movements Plan of study 2018

Lesson 1

Avant-garde art movements

Introduction and keyideas general background

Lesson 2

Fauvism

Introduction and keyideas

Matisse '*Joy of life*'

Matisse '*Dance*'

AndrèDerain '*The pool of London*'

Lesson 3

Cubism

Picasso '*Guernica*'

Introduction and keyideas

Picasso and Braque collaboration

Differencesbetweenanalytical and syntheticCubism

Lesson 4

Expressionism

Introduction and keyideas

The Cabinet of Dr. Caligari

(*Derblauereiter*) Kandinskij, Marc earlyworks

(*Die Bruke*) Kirchner '*Street Berlin*'

(*NeueSachlichkeit*) Otto Dix '*Portrait of the journalist Sylvia von Harden*'

Lesson 5

Abstract Art

Introduction and keyideas

Mondrian '*Composition A*' -1920

Malevich '*EightRedSquares*'

Lesson 6

Futurism

Introduction and keyideas
Balla '*Dynamism of a Dog on a Leash*'
Boccioni '*The city rises*'
Depero '*Rhinocerosseries*'
Sant'Elia '*The New city*'
Bragaglia '*Chronophotography*'
Filippo T. Marinetti '*Sound Poem*' ZANG-TUMB TUMB-TUMB TUUUUUM'
Lesson 7

Metaphysical Art

Introduction and keyideas
De Chirico '*Uncertainty*' and '*Mistery and melancholy of a street*'
Lesson 8

Dadaism

Introduction and keyideas
Tzara '*To make a dadaistpoem*'
Höch '*Bouquet of eyes*', '*dada dolls*'
Schwitters
Duchamp '*Large Glass*', '*bicyclewheel*' and '*Fountain*'
Lesson 9

Surrealism

Introduction and keyideas
Magritte '*Son of Men*' '*The Lovers*'
Dali '*Swansreflectingelephants*'

Uscite didattiche:

La classe 5 I ha svolto l'uscita didattica organizzata dal docente per la visita alla mostra retrospettiva dedicata a Toulouse-Lautrec presso le sale di Palazzo Reale, in data 25 gennaio 2018, in orario extrascolastico, pomeridiano.

Gita scolastica:

Destinazione: Galizia e Portogallo del Nord. Periodo: 5-9 marzo 2018.
Accompagnatori: Prof.ssa Lacedra con le prof.sse Gangemi, Cammisano e Ruggeri delle classi 5D e 5G.

STRUMENTI:

Storia dell'Arte

Manuale in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'Arte: volume 4 "Dal Barocco all'Impressionismo" Versione Gialla - Edizioni Zanichelli | volume 5 "Dall'Art Nouveau ai giorni nostri" Versione Gialla - Edizioni Zanichelli.

Unità didattiche, materiale integrativo, immagini e analisi dell'opera, link a video o siti, approfondimenti e mappe concettuali in slide o pdf, proiettate in classe e fornite agli studenti mediante download su piattaforma cloudEdmodo - Classroom – classe virtuale.

Quaderno per appunti e ricerche.

MilanoDocente: Prof.ssa Lacedra

.....

Gli studenti

.....

.....