

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. L

CONTENUTI DI STORIA DELL'ARTE

Nuclei Tematici	Contenuti Disciplinari
NEOCLASSICISMO IN SCULTURA E IN PITTURA	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"). 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.
ROMANTICISMO	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. Artisti e Opere: Germania: Caspar David Friedrich e la natura spiritualizzata. Parallelo letterario 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. Biografia, poetica e opere: La congiura dei Lampugnani; I Vespri Siciliani;

	La Malinconia; Il Bacio; Il ritratto di Alessandro Manzoni. 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. Inghilterra: il Neogotico nella ricostruzione del Palazzo del Parlamento di Barry e Pugin.
ARCHITETTURA E URBANISTICA DEL SECONDO OTTOCENTO	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. Revivalismo e Eclettismo: Il teatro dell'Opera di Parigi; il Caffè Pedrocchi a Padova. La Mole Antonelliana e l'introduzione dei nuovi materiali. I nuovi materiali: ferro, ghisa, vetro, acciaio. La Scienza delle Costruzioni e le competenze dell'ingegnere. 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.
REALISMO	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. 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.
PITTURA DI MACCHIA	I "Macchiaioli" di Diego Martelli a Firenze. Tra innovazione pittorica e verismo. La macchia di colore che costruisce la realtà. Resa sintetica, colore pastoso. Giovanni Fattori. Biografia e opere: La Battaglia di Magenta; La rotonda Palmieri; In vedetta. 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 Ferraio.
GIAPPONISMO	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. Artisti e opere: Hokusai - le 36 vedute del monte Fuji e la Grande Onda. Hiroshige e i paesaggi innevati: Neve al santuario di Berten. Utamaro e le Cortigiane: Takashimaya Ohisa con due specchi
FOTOGRAFIA	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. 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).
IMPRESSIONISMO	Eduard Manet: il pre-impressionista e pittore della vita moderna. Biografia e Opere: Colazione sull'erba; Olyimpia; il Bar e le Folie Bergere. 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: Impression 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.
POST- IMPRESSIONISMO FRANCESE E DIVISIONISMO ITALIANO	Il Post-Impressionismo: caratteristiche generali. Il Divisionismo o Puntinismo Francese: Scienza dell'ottica e del colore. Le ricerche di di Chevreul. 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". 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 Suzanne Valadon); Al Moulin Rouge; Au salon 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; Aha oe feii?; Da dove veniamo? Chi Siamo? Dove andiamo?; Due Taithiane.
ART NOUVEAU E SECESSIONE	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. 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. 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. Oskar Kokoschka: il colore frammentato e l'amore tormentato per Alma Mahler. Biografia e Opere: Autoritratto; Ritratto di Adolf Loos; La sposa del vento. Secessione di Monaco: Franz Von Stuck: Il peccato. La femme-fatale tenebrosa.
AVANGUARDIE STORICHE DEL PRIMO NOVECENTO	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. 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. Rassegna rapida delle diverse avanguardie e movimenti post-moderni dal 1945 ad oggi. Studio approfondito delle seguenti Avangurdie: 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. 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 la Quarta Dimensione (lo spazio-tempo) nel Cubismo. Cubismo analitico e Cubismo sintetico. L'eredità di Cezanne e l'arte Africana nell'opera-manifesto: Les demoiselles d'Avignon.

Altre opere di Picasso: Il ritratto di Ambroise Vollard.

Natura Morta con sedia Impagliata. Guernica (1937), un dipinto politico.

Bracque: Violino e Brocca; Le Quotidién, violino e pipa.

1909. FUTURISMO.

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.

L'AREOPITTURA O TERZO FUTURISMO

Tullio Crali, pittore: Incuneandosi sull'abitato.

Piano di Lavoro "CLIL"

Svolto dalla prof.ssa di Lingua Inglese Patrizia Zampetti durante le sue ore di Lezione (n.10 ore in totale) su argomenti di Storia dell'Arte che vanno ad integrarsi con il presente piano di lavoro.

Titolo: 'From Selfie to Portrait'

Il progetto **'From Selfie to Portrait'** è un percorso CLIL su tematiche della storia dell'arte in lingua inglese. Esso è finalizzato a formare gli studenti della classe quinta sulle tecniche pittoriche, fotografiche e tecnologiche che sono state utilizzate nella storia dell'arte fino per esplorare e rappresentare la figura umana. Durante questo percorso gli studenti della 5 L sono partiti da una visita guidata presso le 'Gallerie d'Italia', in particolare il 'Cantiere del '900', dove hanno potuto conoscere la rivoluzione iconografica che le avanguardie del novecento e del dopoguerra hanno apportato alla figura umana. Durante la visita sono stati messi in rilievo i legami interdisciplinare tra questi movimenti artistici e le teorie scientifiche e filosofiche più significative del '900 e del periodo post-bellico. Il percorso è poi continuato a scuola nel laboratorio d'informatica, dove la docente ha spiegato i fondamenti dell'analisi visuale e la terminologia specifica ad essa relativa. Inoltre sono state riprese le tematiche della visita presso 'Gallerie d'Italia' attraverso l'esplorazione delle avanguardie del 900 in particolare sono state analizzate le opere più significative di Umberto Boccioni, M.C. Escher, Salvador Dali e Picasso., quest'ultimo è stato messo in relazione con un brano dell'"Ulisse" di James Joyce. Sulla base di queste conoscenze ogni studente ha poi proceduto a intervistare un compagno, per esplorarne l'identità per poi scrivere una composizione scritta didascalica del ritratto fatto al proprio compagno o compagna, motivando le sue scelte 'artistiche'. Infine ogni studente ha cercato di creare un ritratto fotografico modificato con il software photo-shop in base ai contenuti acquisiti durante il percorso che più potevano adattarsi al modello o alla modella. Il prodotto finale è stato realizzato grazie ad un breve corso di fotografia e sull'uso di photo-shop tenuto dalla fotografa Lucrezia Costa, ex alunna del nostro liceo.

Uscite didattiche:

La classe 5 L 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 20 dicembre 2017, in orario extrascolastico, pomeridiano.

Esperti esterni in classe:

il giorno 15 marzo 2018 Fijodor Benzo, noto Illustratore e Street Artist Torinese ha svolto una lezione e presentazione del proprio lavoro attraverso la proiezione di slide, durante l'ora di storia dell'arte.

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 cloud Edmodo - Classroom – classe virtuale.

Quaderno per appunti e ricerche.

Milano

Docente: Prof.ssa Lacedra

.....

Gli studenti

.....

.....