

I.S.I. Carlo Piaggia

Programma Arte e Territorio

A.s. 2025-2026 - classe 5TUR

Prof.ssa Tania Mugnaini

PRIMO QUADRIMESTRE

Prerequisiti: terminologia e significato dei principali elementi del linguaggio artistico

Modulo 1: IL BAROCCO

Periodizzazione e coordinate spazio-temporali. Terminologia e caratteri del linguaggio barocco

Il Barocco romano G.L. Bernini: formazione e contesto culturale.

- I gruppi scultorei nella galleria borghese: *David, Apollo e Dafne, Enea e Anchise, Il ratto di Proserpina*
- San Pietro in Vaticano: *Il baldacchino e la Cattedra*. A Roma: *Cappella Cornaro, Estasi di Santa Teresa, La fontana dei Fiumi, Il monumento funebre per Urbano VIII*,
- Bernini Architetto: *Piazza San Pietro, Sant. Andrea al Quirinale*

F. Borromini: formazione e contesto culturale,

- *San Carlo alle 4 fontane, San Ivo alla Sapienza*
- *Oratorio dei Filippini, Sant'Agnese, Galleria di palazzo Spada*

Pietro da Cortona e l'illusionismo pittorico Palazzo Barberini : *Trionfo della divina Provvidenza*

Strutture in evidenza. Palazzo Barberini , La galleria borghese a Roma

Il Barocco in Europa, la pittura nel XVII secolo (cenni). Analisi di alcune opere significative:

- D. Velazquez: *Las Meninas, Ritratto di Innocenzo X* (confronto con F.Bacon)
- P.P. Rubens: , *Autoritratto con la moglie, Arrivo della Regina Maria dei Medici a Marsiglia*
- Van Dyck e il ritratto celebrativo: *Triplice ritratto di Carlo I, Ritratto di Carlo I a caccia, Ritratto di Carlo prima a cavallo*
- Vermeer: *La Lattaia, Ragazza con orecchino di perla, veduta di delft*
- Rembrandt: *il ritratto di gruppo, Lezione di Anatomia, La ronda di Notte*

Modulo 2: Il Settecento

Rococò:

- Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche del linguaggio artistico, contesto culturale del rococò europeo origine del termine
- L'ambiente francese, Watteau *Imbarco per Citera*, Boucher *La Toilette*, Fragonard *L'altalena*
- L'ambiente inglese: Hogarth e la rappresentazione della società, *Matrimonio alla moda, La carriera di un libertino*
- Le tendenze italiane: G. B. Tiepolo, la tradizione dei grandi affreschi, Wurzburg: *Allegoria dei continenti, Sacrificio di Ifigenia, Il banchetto di Antonio e Cleopatra*
- R. Longhi: l'osservazione del quotidiano, *Lezione di Ballo, Trasporto del rinoceronte, Il cavadenti*
- Il vedutismo: Canaletto formazione, caratteristiche stilistiche e tecniche (camera ottica), *Il Bacino di San Marco, Piazzetta dei lavoratori del marmo*. F.Guardi : vedutismo e Capricci
- L'architettura rococò: F. Juvarra, formazione e contesto culturale, *La Basilica di Superga, la Palazzina*

di caccia Stupingi

- Vanvitelli : la Reggia di Caserta

NEOCLASSICISMO:

- Periodizzazione, coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico
- Illuminismo e Neoclassicismo. I teorici del bello ideale: Winkelmann
- A. Canova: formazione e caratteristiche del linguaggio artistico, tecnica di lavoro, *Dedalo e Icaro*, *Teseo e il Minotauro*, *Amore e Psiche*. Riflessione sul *monumento funebre A Maria Cristina d'Austria* e il rapporto con U. Foscolo
- *Paolina Borghese*,
- J.L. David, formazione e caratteristiche del linguaggio artistico, *Il giuramento degli Orazi*, *La Morte di Marat*, *L'incoronazione di Napoleone*

MODULO 3: IL ROMANTICISMO

Tra neoclassicismo e Preromanticismo, razionalità e sentimento:

- J.D Ingres: L'accademia, il tema del nudo e l'importanza del disegno. *La grande odalisca*. *Il sogno di Ossian*
- Fuseli: *La disperazione dell'artista di fronte alle rovine*, *L'incubo*
- Goya: *Il parasole*, *Il sonno della ragione genera mostri*, *La famiglia di Carlo IV*, *Le due mayas*, *La fucilazione del 3 maggio 1808*, *Saturno che divora il figlio* (lavoro interdisciplinare con Lingua spagnolo)
 - o *La famiglia di Carlo IV* : il tema di *las Meninas* Velazquez e Antonio Azzato : *Las Meninas* per le strade di Madrid
 - o *La fucilazione del 3 maggio 1808*, confronto con Picasso e la disumanizzazione della guerra *Guernica*, *Il massacro di Korea*

Concetto di Bello, Sublime e Pittoresco nel paesaggio:

- C.D Friedrich : *Il viandante davanti ad un mare di nebbia*, *Il naufragio della speranza*
- J. Constable: *Flatford Mill*
- W. Turner: *Locomotiva e velocità*, *L'incendio di Londra*, *Nebbia*

Il Romanticismo storico:

- Il romanticismo in Francia: T. Gericault, *La zattera della Medusa*, *Gli Alienati*
- E. Delacroix, *la Libertà che guida il popolo*, l'orientalismo nell'arte
- Il romanticismo in Italia F. Hayez : *Il Bacio*, *Il ritratto di Alessandro Manzoni*
-

MODULO 4: IL REALISMO

- Courbet: nascita del Realismo, *Gli spaccapietre*, *il funerale ad Ornans*
- Daumier: il realismo e la caricatura come forma d'arte
- Il paesaggio : Millet e la scuola di Barbizon, *le spigolatrici*
- Il verismo in Italia . Il movimento dei macchiaioli:
- Fattori: *il ritratto di Diego Martelli*, *Soldati francesi del '59*, *La rotanda dei bagni palmieri*, *Vedetta*
- Segantini: *la sale delle Agitate*, *L'alzaia*

Focus :

- il tema del lavoro nella seconda metà dell'800
- La rappresentazione del manicomio, della follia e delle malattie mentali. Uscita didattica a Firenze: visita allo storico carcere "Le Murate"

Modulo 5: IMPRESSIONISMO

- Anticipatore del movimento: Edward Manet, *La degene sull herbe*, *Ritratto di E. Zola*, *Olympia*, *Il Bar alle Folie Berges*
- contesto storico culturale: l'importanza nell'arte di metà '800 della diffusione della stampa (tecnica xilografia e litografia), diffusione della cultura Giapponese, nascita della fotografia e riflesso sull'opera artistica nella parte concettuale e tecnica: inquadrature e uso della luce : Il fotografo Nadar
- C Monet: *Impression Sol Leval*, *Donne in giardino*, *I papaveri*. *La serie della cattedrale di Ruen*, , *Boulevard les cappucines*, *Le Ninfee* e il museo dell'Orangerie
- P.A Renoir: *ballo al Moulin de la galette*, *Colazione dei Canottieri a Bougival* ,Confronto con Monet *La Grenouillere*,
- E. Degas: *La famiglia Bellelli*, *Una stiratrice*, *La lezione di danza*, *l'assenzio*, *la tinozza*.
- Focus: le stiratrici da Degas, a Picasso a Man Ray

Modulo di ed. civica

- Concetto di patrimonio storico artistico, identità e tutela a partire dall'art. 9 della Costituzione.
- Concetto di bene culturale, fruizione e valorizzazione nel Codice dei beni culturali e del paesaggio

SECONDO QUADRIMESTRE

Modulo 6: IL POST IMPRESSIONISMO

Contesto storico-culturale: dalle ricerche impressioniste a nuove strade verso l'astrazione del dato naturale e l'espressione dell'interiorità

H.T. Lautrec: *La Toilette*, *Al Moulin Rouge*, *La Goule*. I manifesti, *Moulin Rouge*, e la tecnica della litografia.

Uscita didattica a Firenze : mostra al Museo degli Innocenti *Toulouse-Lautrec, un viaggio nella Parigi della bella Epoque*

- P. Cezanne: *Casa dell'impiccato*, *Montagna di Saint Victorien*, *Le Bagnanti*
- Vincent van Gogh: focus sulla vita dell'artista attraverso l'analisi della biografia. *I mangiatori di patate*, *La notte stellata*, *I girasoli*, *la camera* , *la chiesa di Anvers sur oile*, *Campo di Grano*, *autoritratti*
- P Gauguin: focus sulla vita e l'esotismo nell'arte (mito del buon selvaggio e visione colonialista)
- Sintetismo e sincretismo: *Visione dopo il sermone*, *il cristo giallo*, *Oce maria*, *Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?*
- Il neoimpressionismo :G. Seraut *Una domenica pomeriggio alla Grand Jatte*,
- Il Divisionismo italiano : caratteristiche e differenze con il puntinismo francese.
- Pellizza da Volpedo: *Il quarto Stato*, genesi di un dipinto

Modulo 7: L'EUROPA TRA ISTANZE SIMBOLISTE E DISAGIO ESISTENZIALE

- James Ensor: *Autoritratto con maschere*, *Entrata di Cristo a Bruxelles*
- Edward Munch: *la bambina Malata*, *Il fregio della vita*, *L'Urlo*
- L'art Nouveau e la Belle Epoque: contesto storico-culturale e caratteri comuni del movimento. Le Espò Universali, l'impiego di nuovi materiali, l'oggetto comune e l'idea del bello. V Horta, H.Guimard.

- Il modernismo catalano, A Gaudi: *Casa Batllò, Casa Milà, La Sagrada Familia*
- La secessione viennese: J Hoffman, *Karlsplatz*, JM Olbrich, *palazzo della secessione*
- G.Klimt: *Nuda Veritas, Il Bacio, Il Fregio di Beethoven, L'albero della vita, La Giuditta*

Modulo 8: LE AVANGUARDIE STORICHE

Verso la società di massa, la crisi e l'inquietudine di inizio'900. Espressionismi

- Espressionismo francese: I Fauves ed H. Matisse *Lusso, Calma Voluttà, Donna con cappello, La stanza rossa, Danza*
- Espressionismo tedesco, Die Brücke e Kirchner *Marcella, cinque donne per strada, strada berlinese*
- Espressionismo austriaco: Egon Schiele *Autoritratto con le dita aperte, Autoritratto nudo, L'abbraccio*, Oskar Kokoschka, *la sposa nel vento*.

Il futurismo: nascita di una nuova idea di arte (lavoro interdisciplinare con letteratura italiana)

- U. BOCCIONI: *Rissa in galleria, La città che sale, Stati d'animo (I e II versione), Forme uniche di continuità nello spazio,*
- C. CARRA': *I funerali dell'anarchico Galli*
- G. BALLA: *lampada ad Arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazioni iridescenti*

Il cubismo: nuova concezione di rappresentare la dimensione spazio-temporale

Pablo Picasso:

- Periodo blu: *Poveri in riva al mare*. Periodo rosa: *I saltimbanchi*
- Verso il cubismo: *Les Femmes d'Alger (O. J. M.)*
- Cubismo analitico: *Il ritratto di Ambroise Vollard*,
- Cubismo sintetico: *Natura morta con sedia impagliata*

L'astrattismo: astrattismo lirico di Kandinskij e P. Klee, astrattismo geometrico di Piet Mondrian

Kandinskij:

- *Der Blaue Reiter, Primo acquarello astratto 1910,*
- *Impressioni, Improvvvisazioni, Composizioni, Impressione 5 (parco), Improvvvisazione 26(remi)Composizione VII*

Paul Klee: *Giardino di Tunisi, Case rosse e gialle a Tunisi, Strada principale e Strade secondarie*

Dadaismo:

- Arp: *Ritratto di Tristan Tzara*
- Marcel Duchamp: *I Ready-Made Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q., Fontana. Il grande Vetro*
- Man Ray: *Cadeau, i Raygrammi*
-

Modulo 9: ARTE TRA LE DUE GUERRE

- 1937: Pablo Picasso, *Guernica*
- Metafisica: Giorgio de Chirico, *Enigma di un pomeriggio d'autunno, Enigma delle ore, le Muse inquietanti, Canto d'Amore, Il grande metafisico*. C. Carrà: *L'idolo ermafrodito*
- Surrealismo: Il manifesto del 1924. Automatismo psichico

- Salvat Dalì: *Enigma del desiderio, mia madre, Persistenza della memoria, Venere di Milo con cassetti, La giraffa in fiamme, Sogno causato dal volo di un'ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio*
- Magritte: *Valori personali, Il Tradimento delle immagini, Golconda, la Condizione umana*

N.B:

- E' STATO REALIZZATO UN FOCUS SU ALCUNE TEMATICHE SPECIFICHE: LA RAPPRESENTAZIONE DEL PAESAGGIO, DEL LAVORO, IL MANICOMIO E IL CARCERE NELL'ARTE TRA '800 E '900.
- E' STATO SVILUPPATO UN LAVORO INTERDISCIPLINARE CON LA SECONDA LINGUA (FRANCESE E SPAGNOLO)
- FRANCESE: I MOVIMENTI DELL 'IMPRESSIONISMO, LA BELLE EPOQUE'E L'ART NOUVEAU
- SPAGNOLO: LE PERSONALITA' ARTISTICHE DI VELAZQUEZ, GOYA, PICASSO

Progettazione per competenze:

OBIETTIVO

DESCRITTORE

Conoscenze

conoscenza delle caratteristiche del linguaggio artistico dei movimenti, degli artisti e delle opere trattati.

Competenze

Lettura e analisi di un'opera d'arte nei suoi aspetti salienti.

Contestualizzazione di movimenti, artisti e opere.

Utilizzo di un lessico ed un linguaggio specifico

Abilità

Costruzione di nessi logici adeguati all'interno di una sintesi efficace.

VIAREGGIO, 28 MAGGIO 2026

DOCENTE:

prof.ssa Mugnaini Tania