

I.S.I. Carlo Piaggia
Programma Storia dell'arte
Corso IDA
A.s. 2025-2026 classe 3GLA
Prof.ssa Tania Mugnaini

PRIMO QUADRIMESTRE

Modulo 1 Il Romanticismo

- Il movimento romantico : contesto e caratteristiche
- Natura e sentimento: concetto di Bello, Sublime e Pittoresco:
- Gaspar Friedrich: *Croce in Montagna, Abbazia nel querceto, Naufragio della Speranza, Viandante in un mare di Nebbia.*
- William Turner: *passo del San Gottardo, Pioggia vapore e velocità*
- John Constable: *Flatpord Mill*
- Il Romanticismo Francese: Gericault: *La zattera della medusa, Gli alienati.* Delacroix: *la Barca di Dante, Il massacro di Schio, La morte di Sardanapaolo, La libertà che guida il popolo*
- Il romanticismo storico italiano: *F Hayez: Pietro Rossi, I vespri Siciliani. I ritratti di Cavour e A. Manzoni, Il Bacio*
- I Movimenti Neogotici in architettura (cenni) Nazareni, Puristi e Prerafaelliti
- Dante Gabriele Rossetti: *Ecce Ancilla Domini*

Modulo 2 Il Realismo

- Contesto storico culturale di metà '800 : situazione europea e italiana
- Gustave Courbet: *Autoritratto con cane nero, Gli spaccapietre, Un funerale ad Ornans, L'atelier del pittore*
- Daumier: la caricatura, *Il vagone di 3 classe*
- Il paesaggio: C. Corot e la scuola di Barbizon, *la cattedrale di Chartres, J.Millet Le spigolatrici*
- Il verismo in Italia: I macchiaioli, Diego Martelli e la scuola di Castiglioncello (*Ritratto a Castiglioncello di G. Fattori*)
- La scuola Piagentina: Silvestro Lega, *La visita, Il Pergolato, Il canto dello stornello, Telemaco Signorini Sala delle agitate, L'Alzaia*
- Giovanni Fattori: *Soldati francesi del'59, la rotonda dei bagni palmieri, Vedetta, Il campo italiano alla battaglia di Magenta*

Modulo 3 L'Impressionismo:

- Anticipatore del movimento: Edward Manet, *La degene sull herbe, Ritratto di E. Zolà, Olympia, Il Bar alle Follie Berges*
- contesto storico culturale: l'importanza nell'arte di meta'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, Le Ninfee, Boulevard les cappucines*

- P.A Renoir: *ballo al Moulin de la galette, Colazione dei Canottieri a Bougival, Confronto con Monet La Grenouillere, Le bagnanti.*
- E. Degas: *La famiglia Bellelli, Una stiratrice, La lezione di danza, l'assenzio, la tinozza.* La scultura polimaterica: *Piccola danzatrice di quattordici anni*

SECONDO QUADRIMESTRE

Modulo 4 : 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 Epoue*

- P. Cezanne: *Casa dell'impiccato, I giocatori di carte, 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?*
- I nabis: P Serausier, *Il talismano*
- Il simbolismo: *L apparizione* di G Moroue, Redon *L'occhio,* Boklin *L'isola dei morti*
- La scultura di O Redon, *la porta dell' Inferno*
- Il neoimpressionismo :G. Seraut *Una domenica pomeriggio alla Grand Jatte, Il Circo*
- Il Divisionismo italiano : caratteristiche e differenze con il puntinismo francese. G.Segantini *Le due madri, A Morbelli in risaia.*
- Pellizza da Volpedo: *Il quarto Stato,* genesi di un dipinto

Modulo 5: I 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 Epoue: contesto storico-culturale e caratteri comuni del movimento. Le Expò Universali, l'impiego di nuovi materiali, l'oggetto comune e l'idea del bello. V Hortà, H.Guimard.
- Il modernismo catalano, A Gaudi: *Casa Batlà, 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 di ed. civica:

- la legislazione dei beni culturali : Art 9 Della Costituzione. Il Codice dei Beni culturali. Concetto di tutela e fruizione del patrimonio storico artistico e del Paesaggio.
- Il Restauro : La Carta del Restauro, Il restauro romantico, critico e conservativo
- Lo scavo archeologico: metodologia dello scavo , stratigrafia e datazione

Modulo 6: 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, strade berlinesi*
- Espressionismo austriaco: Egon Schiele *Autoritratto con le dita aperte, Autoritratto Nudo e Abbraccio*, Oskar Kokoschka, *la sposa nel vento*

Il Cubismo e Pablo Picasso: nuova concezione di rappresentare la dimensione spazio-temporale

- Periodo blu: *Poveri in riva al mare*. Periodo rosa: *I saltimbanchi*
- Verso il cubismo: Ritratto di Gertrude Stein, *Les Demoiselles d'Avignon*
- Cubismo analitico: *Il ritratto di Ambroise Vollard, Ma Jolie*
- Cubismo sintetico: *Natura morta con sedia impagliata*

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*

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, Impressioni 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: *Nudo che scende le scale, I Ready-Made Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q., Fontana. Il grande Vetro*
- Man Ray: *Cadeau, i Raygrammi*

Modulo 7: Arte tra le due guerre

- 1937: Pablo Picasso, *Guernica*
- W. Gropius : la scuola del Bauhaus, la nascita del funzionalismo e dell'architettura moderna
- 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
- Salvador Dalí: *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*

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE:

OBIETTIVO

Conoscenze

Competenze

Abilità

DESCRITTORE

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

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

Contestualizzazione storica di movimenti, artisti e opere.

Utilizzo di un lessico ed un linguaggio specifico.

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

VIAREGGIO 28 MAGGIO 2026

DOCENTE

Prof.ssa Mugnaini Tania