

Programma di Storia dell'arte
A.s. 2025-2026 - classe V A Lam
Prof.ssa Chiara Bozzoli

I QUADRIMESTRE

Modulo 1. L'età post-Impressionista in Francia

- Monet dopo l'Impressionismo: le *Serie* (*Covoni, Cattedrale di Rouen, Ninfee*)
- Seurat e il *Puntinismo* (*Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all'Isola della Grande-Jatte, Il circo*); Henri de Toulouse-Lautrec, attività pittorica e stampa artistica (*Moulin Rouge, Divan Japonais*). Visione del film *Moulin Rouge* (1952) di John Huston.
- Paul Cézanne tra Impressionismo e modernità, il rapporto con le *Serie* di Monet e con il pensiero di Bergson (*Il ponte di Maincy, I giocatori di carte, Donna con caffettiera, Tavolo da cucina, Le grandi bagnanti*, l'evoluzione delle tele dedicate alla Montagna Sainte-Victoire).
- Paul Gauguin, primitivismo e sintetismo (*La visione dopo il Sermone, La belle Angèle, Ritratto di Van Gogh, la Orana Maria*).
- Vincent Van Gogh e l'espressività del colore (*I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello grigio, Ritratto di Père Tanguy, La sedia di Van Gogh, La sedia di Gauguin, La camera da letto, Notte stellata, Chiesa di Auvers-sur-Oise, Iris, Campo di grano con corvi*); lettura di alcuni brani delle lettere al fratello Theo. Visione del film *Brama di vivere* (1956) di Vincente Minnelli.

Modulo 2. Esperienze europee alle soglie del Novecento

- Il proto-espressionismo nordico e la rottura del rapporto tra l'artista e la società; James Ensor (*Scheletri che si scaldano, L'entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889*); Edvard Munch (*La bambina malata, L'urlo, Sera sul viale Karl Joan, Il fregio della vita*).
- Gustav Klimt e il fenomeno delle Secessioni (*Fregio di Beethoven, Giuditta I, Il bacio, Le tre età della donna*).
- L'Art Nouveau in Europa: cenni.
- Il Divisionismo sociale (Angelo Morbelli, *In risaia*; G. Pellizza da Volpedo, *Il Quarto stato*).

Modulo 3. Le Avanguardie storiche dei primi anni del Novecento

- *Die Brücke* e Ernst Ludwig Kirchner, il rapporto con Nietzsche e con la tradizione germanica (*Manifesto del Künstlergruppe Brücke, Marcella, Cinque donne in strada, La Torre Rossa ad Halle*), la mostra di Arte Degenerata; l'Espressionismo austriaco e Egon Schiele tra inconscio e *Finis Austriae* (*Autoritratto con alchechengi, La morte e la fanciulla*).

- I Fauves e Matisse, arte della linea e della superficie (*Donna con cappello, La gioia di vivere, La stanza rossa, La danza*).
- Pablo Picasso, “periodo blu”, “periodo rosa” e Protocubismo (*Il pasto del cieco, I saltimbanchi, Ritratto di Gertrude Stein, Les demoiselles d’Avignone*).
- Pablo Picasso, il Cubismo analitico e sintetico (*Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata*).
- Il Futurismo e il tempo: il *Manifesto* del Futurismo, l’arte del passato, la guerra; Umberto Boccioni pittore e scultore (*La città che sale, Gli stati d’animo, Materia, Forme uniche della continuità nello spazio*), Giacomo Balla e la resa del movimento (*Bambina che corre sul balcone, Le mani del violinista*), Carlo Carrà e l’interventismo (*Manifestazione interventista*).
- Le strade dell’Astrazione: Vasilij Kandinskij (*Paesaggio con torre, Primo acquerello astratto, Impressione V, Quadro con bordo bianco*); Paul Klee (*Cupole rosse e bianche, Senecio*); l’esperienza della Bauhaus; Piet Mondrian e il Neoclassicismo.

Modulo 4. Il mondo tra le due guerre

- Dada: la risposta alla follia della guerra nel Cabaret Voltaire; lettura di brani dal “manifesto” Dada di Tristan Tzara.
- Marcel Duchamp e il cambio di status dell’opera d’arte (*Nudo che scende le scale n.2, Fountain, L.H.O.O.Q., Il Grande Vetro, Etant données*).
- Due esperienze surrealiste: Salvador Dalì (*La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape attorno a una melagrana un attimo prima del risveglio*) e René Magritte (*La condizione umana I, Il tradimento delle immagini*). Visita alle mostre di Man Ray e di Leonora Carrington a Palazzo Reale a Milano.
- Pablo Picasso e il fenomeno del Ritorno all’ordine (*Ritratto di Olga*); l’impegno civile di *Guernica*.

II QUADRIMESTRE

Modulo 5. Scenari dell’arte nel Secondo Dopoguerra

- L’Espressionismo astratto e il nuovo ruolo degli Stati Uniti: Peggy Guggenheim; Edward Hopper, pittore “cinematografico” del realismo americano (*Automat, I Nottambuli*); Jackson Pollock e l’Action Painting (*The Moon Woman, Foresta incantata, Mural, Blue Poles: Number 11*; visione del documentario di Hans Namuth e del film *Pollock* di Ed Harris), modulo CLIL; Mark Rothko e il Color Field Painting (*Composition, Untitled* del 1953, *Number 61, Rust and Blue, i Seagram Murals*).
- L’informale in Italia: Alberto Burri, *Sacchi, Combustioni* e Cretti (*Sacco 5 P, Rosso plastica, Cretto (Il viaggio), Il grande Cretto* di Gibellina).
- Lucio Fontana, oltre l’Informale: lo Spazialismo (*Concetto spaziale al neon, Concetto spaziale. Nature, Concetto Spaziale. Attese*).

Modulo 6. La legislazione di tutela nell'Italia post-unitaria (educazione civica)

- La tutela del patrimonio nello Statuto Albertino; le leggi Rosadi e Croce e le leggi Bottai del 1939; l'articolo 9 della Costituzione; la Conferenza dell'Aja; la commissione Franceschini; il Codice Urbani.

Modulo 7. Dagli anni Settanta: tendenze dell'arte contemporanea

- La nascita della Pop art in Gran Bretagna (Richard Hamilton: *Just what is it that makes Today's home so Different, so Appealing?*; Peter Blake, copertina di *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* dei Beatles).
- Andy Warhol e la Factory (*Brillo Soap Pads*, *Shot red Marilyn*); cenni alla nascita a New York della Graffiti Art (Basquiat, Haring) e alla Street Art (Banksy).
- Marina Abramovic e la Performance (*Imponderabilia*, *Rhythm 0*, *Balkan Baroque*).
- Videoarte (Bill Viola): cenni.
- Anish Kapoor: cenni.

Materiale utilizzato: libro di testo (C. Bertelli, *Invito all'arte edizione azzurra*, volume 5, ed. Pearson-Sanoma), powerpoint e dispense forniti dalla docente.

Viareggio, 6 maggio 2026

Chiara Bozzoli

