LICEO LINGUISTICO BOLDRINI

Classe: 5A - 5B **Materia: Storia dell'Arte**

Docente: Prof. Marco Calabrese **Anno Scolastico: 2026-2027**

Testo: Al cuore dell'Arte - volume 3 Dal Neoclassicismo al Contemporaneo

Autori: Sandrina Bandera, Laura Buccino, Lorenzo Kosmopoulos, Antonello Negri

IL SECONDO SETTECENTO

Il Neoclassicismo: riscoperta dell'antico e istanze di rinnovamento

- Johann Joachim Winckelmann, la bellezza ideale ed il culto per il passato idealizzato
- Caratteri generali dell'arte neoclassica
- Pittura: Jacques Louis David, l'antico nel moderno e il moderno attraverso l'antico
  Il giuramento degli Orazi; *La morte di Marat*; *Ritratto di Madame Récamier*
- Scultura: Antonio Canova: *Amore e Psiche che si abbracciano; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Il monumento funerario a Maria Cristina d'Austria*
- Cenni di architettura neoclassica: il *Teatro alla Scala* di Milano
- Napoleone nell'arte neoclassica: un'icona del suo tempo. L'arte come strumento di propaganda politica:
  - *Napoleone valica il passo del San Bernardo, Incoronazione di Napoleone, Napoleone nel suo studio* di Jacques Louis David
  - *Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore* di Antonio Canova

Obiettivi generali:

• Conoscere le coordinate cronologiche e geografiche del Neoclassicismo. Conoscere le tendenze culturali e artistiche che si richiamano all'antichità classica tra la metà del XVIII secolo e i primi decenni del XIX.
• Conoscere le teorie estetiche di Johann Joachim Winckelmann.
• Conoscere i caratteri dell'architettura neoclassica.
• Conoscere la scultura e la pittura neoclassica.

Obiettivi specifici:

• Comprendere il valore civile dell'arte in età neoclassica.
• Riconoscere un'opera neoclassica collocandola nel suo contesto.
• Descrivere e commentare un'opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati.

Obiettivi minimi:

• Comprendere il valore civile dell'arte in età neoclassica.
• Riconoscere almeno un'opera per ciascuno dei seguenti artisti, individuando le peculiarità stilistiche: Antonio Canova e Jacques-Louis David
• Descrivere e commentare un'opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati.

L'OTTOCENTO

Verso il Romanticismo: fermenti preromantici

- William Blake: tra poesia e pittura visionaria: *Isaac Newton; Anteo depone Dante e Virgilio nella palude ghiacciata del Cocito; Il fantasma di una pulce*
- Johann Heinrich Füssli: *Disperazione dell'artista davanti alla grandezza delle rovine antiche; L'incubo.*
- Francisco Goya: *La famiglia del re Carlo IV*; *Il sonno della ragione genera mostri*; *3 Maggio a Madrid, Saturno divora uno dei suoi figli* dalla serie delle *"pitture nere"*.

Obiettivi generali:
• Riconoscere le tendenze "preromantiche" già presenti in età neoclassica.
Obiettivi specifici:
• Saper evidenziare le peculiarità delle espressioni artistiche tra Neoclassicismo e Preromanticismo.
• Descrivere e commentare un'opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati.
Obiettivi minimi:
• Descrivere e commentare un'opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati.
• Riconoscere almeno un'opera dei seguenti artisti: William Blake, Johann Heinrich Füssli, Francisco Goya.

Il Romanticismo

- Caratteri generali e diffusione delle teorie estetiche romantiche: concetto di "pittoresco" e "sublime"
- La pittura di paesaggio inglese:
- William Turner e la rappresentazione delle forze della natura: *Bufera di neve; Pioggia, vapore, velocità; Tempesta di neve. Battello a vapore.*
- La pittura in Germania:
- Caspar David Friedrich: *Il monaco in riva al mare; Le bianche scogliere di Rugen; Viandante sul mare di nebbia; Le tre età dell'uomo*
- La pittura in Francia:
- Théodore Gericault: *La zattera della Medusa; Ritratti degli alienati*
- Eugène Delacroix: *La Libertà che guida il popolo oltre le barricate*
- La pittura in Italia:
- Francesco Hayez: *L'ultimo bacio di Giulietta e Romeo; Il bacio*

Obiettivi generali:
• Conoscere le coordinate cronologiche e geografiche del Romanticismo.
• Conoscere gli aspetti fondamentali dell'arte nel periodo romantico.
• Conoscere l'importanza della storia e dell'attualità come soggetti della pittura romantica.
Obiettivi specifici:
• Riconoscere un'opera di età romantica collocandola nel suo contesto.
• Riconoscere i soggetti storici e di attualità nella pittura romantica.
• Descrivere e commentare un'opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati.
Obiettivi minimi:
• Conoscere l'ambito cronologico e geografico del Romanticismo.
• Riconoscere un'opera del periodo romantico.
• Conoscere almeno un'architettura neogotica e un'opera per ciascuno dei seguenti artisti: Francesco Hayez, Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Caspar David Friedrich, William Turner.

II Realismo

La pittura dell'oggettività in Francia

- Gustave Courbet: *Gli spaccapietre; Funerale a Ornans*
- Jean Francosi Millet: *Le spigolatrici; Il seminatore*
- Honorè Daumier: *La lavandaia; Il vagone di terza classe*

Obiettivi generali:
• Conoscere temi e modi della pittura di paesaggio inglese e francese.
• Conoscere le coordinate cronologiche e geografiche del Realismo.

• Conoscere temi e modi della pittura realista francese.

Obiettivi specifici:

• Riconoscere un'opera realista collocandola nel suo contesto storico e geografico.
• Descrivere e commentare un'opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati.

Obiettivi minimi:

• Collocare nel tempo il Realismo.
• Riconoscere un'opera realista.
• Individuare il tema del lavoro in un dipinto di metà Ottocento.

La nuova architettura in ferro e vetro

- L'architettura degli Ingegneri: nuove strutture per nuovi edifici
  - *La Galleria Vittorio Emanuele II di Milano; La Mole Antonelliana di Torino*
- Le esposizioni Universali nel contesto delle città moderne:
  - *Crystal Palace di Londra; Tour Eiffel di Parigi*
  - La città borghese: Parigi e Haussmann

Obiettivi generali:

• Conoscere le trasformazioni urbanistiche di metà Ottocento e i nuovi materiali da costruzione.

Obiettivi minimi:

• Conoscere almeno un esempio della nuova architettura in ferro.

L'Impressionismo

I pittori della vita moderna

- Édouard Manet: *Colazione sull'erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergère.*
- Edgar Degas: *Ritratto della famiglia Bellelli; La classe di danza; L'assenzio.*
- Definizione di Impressionismo e caratteri generali
- I protagonisti:
- Claude Monet: *Impressione. Levar del sole; La Cattedrale di Rouen; Le ninfee*
- Pierre-Auguste Renoir: *Il ballo al Moulin de la Galette; La colazione dei canottieri*

Obiettivi generali:

• Conoscere le coordinate cronologiche e geografiche dell'Impressionismo.
• Conoscere i temi e gli aspetti tecnici e formali dell'Impressionismo.
• Conoscere il concetto di pittura *en plein air*.
• Conoscere l'impatto dell'arte giapponese sulla pittura francese.
• Conoscere il ruolo del mercato dell'arte negli ultimi decenni dell'Ottocento.
• Conoscere i rapporti della fotografia con la pittura.

Obiettivi specifici:

• Riconoscere un'opera impressionista collocandola nel suo contesto storico e geografico.
• Individuare le differenze tra la pittura realista e quella impressionista.
• Descrivere e commentare un'opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati.

Obiettivi minimi:

• Collocare nel tempo l'Impressionismo.
• Conoscere almeno un'opera per ciascuno dei seguenti artisti: Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas.

LICEO LINGUISTICO BOLDRINI

Postimpressionismo e Simbolismi

- Paul Gauguin: *La visione dopo il sermone; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?*
- Vincent Van Gogh: *I mangiatori di patate; Girasoli; La camera di Vincent ad Arles; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi*
- Edvard Munch: il *Fregio della vita: L'urlo; Sera sul Viale Karl Johan; Amore e dolore (Vampiro); La danza della vita; Gelosia*
- James Ensor: *L'entrata di Cristo a Bruxelles*

Obiettivi generali:
• Conoscere origine e definizione di Postimpressionismo.
• Conoscere caratteri e diffusione del Simbolismo.
• Conoscere i principali esponenti del Simbolismo europeo.
Obiettivi specifici:
• Distinguere tra Impressionismo e Postimpressionismo.
• Individuare l'autore o la tendenza di un'opera del Postimpressionismo.
• Descrivere e commentare un'opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati.
• Riconoscere un'opera simbolista collocandola nel suo contesto.
Obiettivi minimi:
• Riconoscere un'opera postimpressionista.
• Conoscere almeno un'opera di ciascuno dei seguenti pittori: Van Gogh, Gauguin.
• Collocare nel tempo il Simbolismo.
• Riconoscere un'opera simbolista.
• Conoscere almeno un'opera di Munch ed Ensor

ART NOUVEAU e SECESSIONI

- Caratteri generali dell'Art Nouveau e della Secessione viennese:
- Il palazzo della Secessione Viennese
- Gli ingessi della Metropolitana di Parigi di Hector Guimard
- Gustav Klimt: *Nuda veritas*; *Ritratto di Adele Bloch Bauer*; *Le tre età della donna*; *Il bacio*

Obiettivi generali:
• Conoscere le coordinate cronologiche e geografiche dell'Art Nouveau.
• Conoscere le varie denominazioni e declinazioni dell'Art Nouveau.
Obiettivi specifici:
• Riconoscere un'opera dell'Art Nouveau collocandola nel suo contesto storico e geografico.
• Descrivere e commentare un'opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati.
Obiettivi minimi:
• Riconoscere un'opera di Art Nouveau.
• Riconoscere e descrivere almeno un'opera di Gustav Klimt

IL NOVECENTO

Le avanguardie storiche del primo Novecento e la rivoluzione del linguaggio artistico

- **L'Espressionismo in Francia: *Fauves***

Caratteri generali

- Henri Matisse e un mondo felice fuori dal tempo: *La gioia di vivere; La danza*

- **L'Espressionismo in area tedesca: Die BrüKe**

Caratteri generali

- Ernst Kirchner: *Marcella; Scena di strada berlinese*

▪ **Il Cubismo**

Caratteri generali

- Pablo Picasso: *Famiglia di saltimbanchi; Les Demoiselles d'Avignon; Guernica; Massacro in Corea*

▪ **Il Futurismo**

Caratteri generali

- Umberto Boccioni, *Forme uniche della continuità nello spazio*
- Giacomo Balla, *Lampada ad arco*, *Dinamismo di un cane al guinzaglio; Vestito antineutrale*

Obiettivi generali:

• Conoscere il significato del termine "Espressionismo" e la collocazione degli Espressionismi come avanguardia storica.
• Conoscere la pittura dei *fauves* e della Brücke.
• Conoscere le caratteristiche fondamentali del Cubismo.
• Conoscere le coordinate cronologiche e geografiche del Futurismo italiano.
• Conoscere i princìpi dell'ideologia futurista e i principali manifesti futuristi.
• Conoscere la pittura e la scultura futurista.

Obiettivi specifici:

• Riconoscere un'opera espressionista e collocarla nel suo contesto storico e geografico.
• Riconoscere un'opera cubista e collocarla nel suo contesto storico e culturale.
• Riconoscere un'opera futurista collocandola nel suo contesto storico e geografico.
• Descrivere e commentare un'opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati.

Obiettivi minimi:

• Riconoscere un'opera espressionista.
• Conoscere almeno un'opera di ciascuno dei seguenti pittori: Henri Matisse, Ernst Ludwig Kirchner.
• Riconoscere un dipinto cubista.
• Conoscere le principali fasi artistiche di Picasso.
• Conoscere almeno un'opera di Pablo Picasso.
• Collocare nel tempo il Futurismo.
• Riconoscere un'opera futurista.
• Conoscere almeno un'opera per ciascuno dei seguenti artisti: Umberto Boccioni, Giacomo Balla.

L'arte tra le due Guerre

▪ **Il Dadaismo** Caratteri generali

- Marcel Duchamp e il *ready-made*: *Ruota di bicicletta; L.H.O.O.Q.; Fontana*

▪ **Il Surrealismo** Caratteri generali

- Salvador Dalì: *La persistenza della memoria*
- Renè Magritte, oltre l'apparenza: *La condizione umana I; Il tradimento delle immagini (Questa non è una pipa)*

▪ **Arte e nazismo**: "La mostra dell'arte degenerata". Leader e condizionamento delle masse

Obiettivi generali:

• Conoscere l'origine del termine "Dada".
• Conoscere la diffusione dello spirito Dada in Europa e negli Stati Uniti.
• Conoscere la desacralizzazione dell'opera d'arte operata dai dadaisti.
• Conoscere il significato del termine "ready-made".
• Conoscere i caratteri generali e il Manifesto del Surrealismo.

Obiettivi specifici:
• Descrivere e commentare un'opera dadaista utilizzando termini e concetti adeguati.
• Descrivere e commentare un'opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati.
• Comprendere il legame tra Dadaismo e Surrealismo.
• Individuare i temi dell'inconscio nella pittura surrealista.
• Conoscere il rapporto tra arti e dittature tra le due guerre.

Obiettivi minimi:
• Riconoscere un'opera dadaista.
• Conoscere almeno un'opera di ciascuno di Marcel Duchamp.
• Riconoscere un'opera surrealista.
• Conoscere almeno un'opera di ciascuno dei seguenti artisti: René Magritte, Salvador Dalí.

L'arte nel secondo dopoguerra e nel nuovo millennio

▪ La Pop Art americana**:**
• Warhol e la serialità iconica: *32 lattine di zuppa Campbell; Green Marylin; Bottiglie verdi di Coca-Cola*
▪ La *street art:* il muro pubblico come spazio per abbattere il muro sociale.
• Banksy: *Migrant child with pink flare; Flower Thrower; Shop till you drop*

Obiettivi generali:
• Riconoscere le caratteristiche e il messaggio provocatorio o di attivismo politico della Pop Art e della Street Art

Obiettivi specifici:
• Collocare un'opera nella tendenza di riferimento.
• Descrivere e commentare un'opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati.

Obiettivi minimi:
• Assegnare un'opera alla tendenza a cui appartiene.
• Conoscere almeno un'opera di Warhol e Banksy.

Metodo e strumenti utilizzati per lo svolgimento della didattica:
Lezioni frontali e interattive, svolte in aula, con integrazione durante lo svolgimento delle stesse di un raffronto comparativo tra le opere, che permette di evidenziare persistenze e differenze nella produzione artistica di un autore e/o di un'epoca o di un determinato contesto geografico.
Il libro di testo in adozione (vol. 3), le dispense fornite dal docente e videoproiezioni di risorse multimediali tramite LIM, spesso disponibili in rete (su siti istituzionali o canali pubblici), costituiscono gli strumenti utilizzati a supporto delle lezioni.