

IDONEITA' ALLA CLASSE 5^A

PROGRAMMA DI QUARTO ANNO

STORIA DELL'ARTE

PROVA ORALE

Competenze agganciate ai contenuti:

- conoscono l'articolarsi dello sviluppo artistico e gli esponenti dei periodi analizzati (artisti, opere, movimenti);
- sanno analizzare e contestualizzare un'opera d'arte individuandone funzioni e significati, sintetizzandone e rielaborandone i contenuti;
- sanno organizzare in modo adeguato l'esposizione e la comunicazione dei contenuti utilizzando un linguaggio specialistico;
- hanno sviluppato una consapevolezza del valore del bene culturale, della necessità della sua tutela e della sua valorizzazione.

Minimi disciplinari richiesti in relazione alle competenze:

Conoscere i principali movimenti artistici dal Barocco al Simbolismo di fine '800 e i suoi più importanti protagonisti.

Il Seicento.

Il rigorismo postridentino a Roma, nell'area pontificia e nell'orbita spagnola. I Gesuiti e l'elaborazione dei nuovi modelli di arte sacra a Roma. Il Concilio di Trento e le arti. La nascita delle Accademie. Il rinnovamento della pittura: naturalismo e caravaggismo, classicismo e Barocco.

Barocco, significato del termine e periodizzazione.

I CARRACCI, Annibale, Agostino e Ludovico. L. CARRACCI *L'Annunciazione*. ANNIBALE CARRACCI, *La macelleria, Il mangiafagioli, volta della Galleria di Palazzo Farnese (part. Trionfo di Bacco e Arianna), La fuga in Egitto*.

CARAVAGGIO. Formazione lombarda, produzione giovanile "di genere". Svoltata luministica, opere a soggetto religioso. Il rifiuto per ragioni di "decoro". Le opere degli ultimi anni. *Bacco degli Uffizi, Bacchino malato, Riposo nella fuga in Egitto, Testa di Medusa, Canestra di frutta, Cappella Contarelli, San Matteo e l'angelo (due versioni), Il martirio di San Matteo, La vocazione di San Matteo*. Cappella Cerasi, *Crocifissione di San Pietro, Conversione di San Paolo, Deposizione nel sepolcro. Le sette opere di misericordia, La morte della Vergine*.

GUIDO RENI, *Strage degli innocenti, Atalanta ed Ippomene*. Confronto fra *Aurora Rospigliosi e Aurora Ludovisi* del GUERCINO.

Diffusione del Barocco nella cultura europea. La grande stagione del Barocco romano.

La Roma dei Barberini. Apparati effimeri per le feste. Artisti, mecenati e mercanti. La pittura di "genere". La natura morta. Il ritratto.

BERNINI, opere giovanili per la committenza Borghese: *David, Apollo e Dafne, Ritratto di Scipione Borghese, Baldacchino in San Pietro, monumento funebre a Urbano VIII, Cattedra di San Pietro, Cappella Cornaro, Estasi di Santa Teresa*. La fontana dei 4 Fiumi, Piazza San Pietro progetto e colonnato, la Scala Regia, progetti per il Louvre, Costantino.

BORROMINI, Chiesa di San Carlo alle quattro fontane, Sant'Ivo alla Sapienza, Sant'Agnese.

PIETRO DA CORTONA, Palazzo Barberini, *Trionfo della Divina Provvidenza*, l'illusionismo prospettico barocco.

ANDREA POZZO, Gloria di Sant'Ignazio, in Sant'Ignazio.

Il '600 pittorico europeo. RUBENS, *Sbarco di Maria de' Medici, Ratto delle figlie di Leucippo*, VELASQUEZ, *Las meninas*. REMBRANDT, *La lezione di anatomia del prof. Tulp, La ronda di notte*. VERMEER, *Veduta di Delft, La Lattaia*. Il contesto sociale/ politico e repertorio iconografico fiammingo, la pittura "di genere".

La situazione dei centri italiani nella prima metà del '600.

Milano e il ruolo di Federico Borromeo, CERANO, MORAZZONE, DANIELE CRESPI, PROCACCINI, TANZIO DA VARALLO, FRANCESCO DEL CAIRO, le tele relative alla canonizzazione di san Carlo in Duomo a Milano. I Sacri monti.

Genova, VAN DYCK, *Ritratto di Paola Adorno*, STROZZI, *La cuoca*. Venezia, LONGHENA, *Santa Maria della Salute*.

Il Settecento.

Rococo'. Definizione del termine e periodizzazione.

Architettura e scultura: JUVARRA a Torino, *Basilica di Superga, Palazzina di Stupinigi, Palazzo Madama*, VANVITELLI a Napoli, *Reggia di Caserta*.

Pittura. G.B. TIEPOLO. La decorazione ad affresco del Palazzo Arcivescovile di Udine, in Palazzo Labia a Venezia, nella residenza del Principe Vescovo a Wurzburg.

Venezia: I ritrattisti, LONGHI, *Il rinoceronte*. Il genere pittorico del vedutismo, l'utilizzo della camera ottica. CANALETTO, *Il bacino di San Marco*, GUARDI, *Rio dei mendicanti*.

Il Neoclassicismo. Significato del termine e periodizzazione. Contesto storico culturale dell'Europa.

Illuminismo e contrapposizione all' *ancien régime*. L' *Enciclopedia*. La funzione etica e didattica dell' arte. Il

Grand-Tour. Il nuovo rapporto uomo-natura. L'elaborazione dell'estetica neoclassica a Roma: WINCKELMANN, Il modello dell' antichità classica, l'idea del bello. MENGS, *Parnaso*.

Rivoluzione francese e rivoluzione industriale.

Pittura: DAVID, *Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, L'incoronazione di Napoleone*.

CANOVA. Lo studio della scultura antica e la tecnica canoviana. *Dedalo e Icaro*. La bellezza come grazia, *Amore e psiche*, La scultura funeraria, il recupero della stele, *Monumento funebre di Clemente XIV, di Maria Cristina d'Austria, Napoleone come Marte vincitore, Paolina Borghese*.

GOYA, *la produzione incisoria: i Capricci. Il sonno della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV, La Maja vestida e la Maja desnuda, Le fucilazioni del 3 maggio e le pitture nere della "Quinta del sordo"*.

Architettura: la Milano neoclassica. Aspetti della politica culturale e artistica del governo "illuminato asburgico". Il nuovo volto urbanistico e architettonico e la riorganizzazione didattica.

L'Accademia di Brera. PIERMARINI, *l'intervento in Palazzo Reale, Teatro alla Scala, Palazzo Belgioioso, Villa reale di Monza*. Cenni sull'architettura utopica francese di BOULLEE e di LEDOUX.

L' Ottocento.

Il Romanticismo. Significato del termine e periodizzazione. L'idea di nazione e l'anelito all'unità. L'importanza delle radici storiche nazionali, il recupero del Medioevo e della spiritualità. La figura romantica dell'artista moderno. Dall'estetica del "pittorresco" al sentimento del "sublime. Il paesaggio romantico. Inghilterra: CONSTABLE, *Il mulino di Flatford* TURNER *Incendio alla Camera dei Lords, Pioggia, vapore e velocità*. FUSSELLI e BLAKE.

Germania: FRIEDRICH, *Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della speranza*.

Francia: GERICAULT, Il grande quadro di storia, *La zattera della medusa*. DELACROIX, *La libertà guida il popolo, Massacro di Scio. L'orientalismo*. INGRES, *Il bagno turco*. Italia: HAYEZ. I grandi quadri di storia medioevale e le suggestioni dell'opera verdiana. *Piero Rossi chiuso dagli Scaligeri nel Castello di Pontremoli, Pietro l'eremita predica la crociata*. I ritratti: *Cavour, Manzoni. Il bacio*.

Puristi e Nazareni. Preraffaelliti, Art and Crafts. MILLAIS, *Ofelia*. MORRIS, *carte da parati*.

"La scuola di Barbizon". Il Realismo. Significato del termine e periodizzazione, Il positivismo. La fotografia. Il sistema dell'arte, il Salon e la critica ufficiale.

COURBET, la teorizzazione della poetica realista. Autoritratto col cane nero, Il seppellimento a Ornans, Gli spaccapietre, Le signorine sulla riva della Senna. MILLET, Le spigolatrici, L'Angelus. DAUMIER, la satira delle litografie. Vagone di terza classe..

La nuova figura del critico militante: Baudelaire e Zola.

La celebrazione della "modernità" nelle grandi Esposizioni universali. Il dibattito architettonico fra eclettismo e revival. Le teorie sul restauro. VIOLLET-LE-DUC. L'architettura degli ingegneri.

PAXTON, *Il Cristal Palace. La Tour Eiffel*. MENGONI, *Galleria Vittorio Emanuele a Milano*.

La rappresentazione del Vero tra Realismo e Impressionismo.

L'Impressionismo. I Salon. Artisti e mercato. Parigi. La pittura "en plein air". Le ricerche sulla visione. La rappresentazione della vita moderna. MANET, MONET, RENOIR, SISLEY, DEGAS, CEZANNE, opere significative.

Postimpressionismo. TOULOUSE-LAUTREC, GAUGUIN, VAN GOGH, opere significative.

Il Puntinismo, SEURAT, SIGNAC.

Simbolismo. REDON, *Occhio mongolfiera*, MOREAU, *L'Apparizione*, HODLER, *La notte*, BOCKLIN, *L'Isola dei morti*. I Nabis, BONNARD.

Il rinnovamento della pittura in Italia nella seconda metà del secolo. I Macchiaioli.

Dal Pointillisme francese al Divisionismo. SEGANTINI, PELLIZZA DA VOLPEDO.

La scultura nella seconda metà del secolo. RODIN, MEDARDO ROSSO.