

Programma svolto a. s. 2025/26

Classe / Indirizzo: 5[^] ATu

Materia: Arte e Territorio

Docente: Davide Maggi

L'elenco che segue è stato letto dal docente ai delegati della classe

Elenco dei contenuti

1. Il Rinnovamento della Pittura: Naturalismo e Classicismo

- Caravaggio: La rivoluzione del naturalismo; l'uso della luce come simbolo della Grazia divina che irrompe nella realtà quotidiana e popolare.
- Annibale Carracci: La sintesi tra l'osservazione della natura e l'idealizzazione rinascimentale (classicismo barocco).

Opere:

- Caravaggio, *Vocazione di san Matteo*, 1599-1600, olio su tela, 322 x 340. Roma, Chiesa di San Luigi dei Francesi.
- Caravaggio, *Giuditta che decapita Oloferne*, 1598-1599, olio su tela, 145 x 195. Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini.
- Caravaggio, *Canestra di frutta*, 1599, olio su tela, 47 x 62. Milano, Pinacoteca Ambrosiana.
- Annibale Carracci, *Trionfo di Bacco e Arianna (Galleria Farnese)*, 1600 c., affresco. Roma, Palazzo Farnese.

2. Il Barocco: L'Arte della Meraviglia e della Persuasione

- Concetti Generali: Il Barocco come linguaggio della Controriforma e strumento di comunicazione di massa della Chiesa.
- Poetica e stile: La ricerca dello stupore e del coinvolgimento emotivo; gli elementi stilistici e i temi principali.
- Gian Lorenzo Bernini: La resa del movimento e della tensione emotiva nel marmo; il coinvolgimento dello spettatore attraverso effetti scenografici e illusionistici.
- Francesco Borromini: La sperimentazione geometrica, la tensione spaziale e la dinamica concavo-convesso delle pareti.
- Il Seicento Lombardo: Il linguaggio drammatico di Morazzone, Cerano e Giulio Cesare Procaccini.

Opere:

- Gian Lorenzo Bernini, *Ratto di Proserpina*, 1621-22, marmo, h. 109. Roma, Galleria Borghese.
- Gian Lorenzo Bernini, *Trasverberazione di Santa Teresa d'Avila*, 1647-52, marmo, h. 350. Roma, Chiesa di Santa Maria della Vittoria.
- Gian Lorenzo Bernini, *Baldacchino*, bronzo dorato, altezza 29 metri, 1624-33. Roma, San Pietro.
- Gian Lorenzo Bernini, *Fontana dei Quattro Fiumi*, 1648-51. Roma, Piazza Navona.
- Francesco Borromini, *Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane*, 1638-42. Roma.
- Francesco Borromini, *Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza*, 1642-60. Roma.
- Pietro da Cortona, *Trionfo della Divina Provvidenza*, 1633-39, affresco, 2400 x 1400. Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini.
- Cerano, *Sant'Ambrogio battezza sant'Agostino*, olio su tela, 1618. Milano, Chiesa di San Marco

- Morazzone, *Lotta di Giacobbe con l'angelo*, olio su tela, 1610. Milano, Museo Diocesano
- Giulio Cesare Procaccini, *Battesimo di Agostino*, olio su tela, 1620-22. Cremona, Chiesa di Sant'Ilario
- Giulio Cesare Procaccini, *Angelo custode*, legno dipinto, 1622. Cremona, Museo Ala Ponzone

3. Tardo Barocco e Classicismo nel Settecento

- Francesco Maria Richini e Baldassare Longhena: la corrente classico-monumentale di eredità berniniana
- Guarino Guarini: la corrente sperimentale e dinamica ispirata a Borromini, l'audacia costruttiva della cupola della Sindone.
- Classicismo e Monumentalità: l'opera di Filippo Juvarra tra teatralità e chiarezza spaziale e la Reggia di Caserta di Luigi Vanvitelli come trionfo dell'ordine simmetrico.
- L'Architettura in Europa: il modello della Reggia di Versailles e l'impostazione regolare e modulare.
- Persistenze del Barocco a Roma: la funzione urbanistica e scenografica dell'architettura.

Opere:

- Guarino Guarini, *Cappella della Sindone*, 1668-1694. Torino.
- Filippo Juvarra, *Basilica di Superga*, 1717-31. Torino.
- Filippo Juvarra, *Palazzina di caccia di Stupinigi*, 1729-33
- Nicola Salvi, *Fontana di Trevi*, 1732-1762. Roma.
- Francesco De Sanctis, *Scalinata di Trinità dei Monti*, 1723-26. Roma.
- Louis Le Vau e Jules Hardouin-Mansart, *Reggia di Versailles* (fronte occidentale), 1669-1678.
- Luigi Vanvitelli, *Reggia di Caserta*, 1751-1774.

4. Neoclassicismo: Etica ed Estetica dell'Antico

- La svolta illuminista: il rifiuto del Rococò a favore di un'arte moralmente impegnata e razionale. Il ruolo delle scoperte archeologiche (Pompei, Ercolano) e del Grand Tour.
- Teorie e modelli: Johann Joachim Winckelmann e il concetto di imitazione; l'ideale di "nobile semplicità e quieta grandezza". Il pittoresco e il sublime.
- Esempi di architettura neoclassica: Piermarini a Milano e Monza.
- Antonio Canova: L'equilibrio tra natura e idealizzazione classica.
- Jacques-Louis David: L'arte come educazione civile.
- Giovanni Battista Piranesi e la tecnica dell'incisione.
- Goya, un nuovo approccio alla pittura.

Opere:

- William Hogarth, *Il contratto di matrimonio*, dal ciclo *Il matrimonio alla moda*, 1743-45, olio su tela, 68 x 89 cm. Londra, National Gallery.
- Giovanni Paolo Panini, *Roma Antica*, 1757, olio su tela. New York, Metropolitan Museum of Art.
- Giuseppe Piermarini, *Teatro alla Scala*, 1776-78. Milano.
- Giuseppe Piermarini, *Villa Reale*, 1773-80. Monza
- Antonio Canova, *Monumento funebre a Clemente XIV*, 1783-87. Roma, Chiesa dei Santi Apostoli
- Antonio Canova, *Le tre Grazie*, 1815-17, marmo. Edimburgo, National Gallery of Scotland.
- Antonio Canova, *Amore e Psiche*, 1787-1793, marmo. Parigi, Musée du Louvre.
- Antonio Canova, *Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria*, 1798-1805, marmo, h. 574. Vienna, Augustinerkirche.
- Antonio Canova, *Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore*, 1803-06, marmo, h. 340. Londra, Apsley House
- Antonio Canova, *Paolina Borghese Bonaparte come 'Venere vincitrice'*, 1805-1808, marmo di Carrara, h. 92 (160). Roma, Galleria Borghese.
- Jacques-Louis David, *Serment des Horaces. Il giuramento degli Orazi*, 1784, olio su tela, 330 x 425. Parigi, Musée du Louvre.

- Jacques-Louis David, *La morte di Marat*, 1793, olio su tela, 165 x 128. Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts.
- Jacques-Louis David, *L'incoronazione di Napoleone*, 1805-07, olio su tela, 610 x 970. Parigi, Musée du Louvre.
- Goya, *La famiglia di Carlo IV*, 1800-1801, olio su tela, 280 x 336. Madrid, Museo del Prado
- Goya, *Il sonno della ragione genera mostri*, 1797 ca., dalla serie Capricci. Incisione (acquaforte e acquatinta), 21,6 x 15,2 cm. Madrid, Museo del Prado
- Goya, *Il 3 maggio 1808. Le fucilazioni*, 1814, olio su tela, 266 x 345. Madrid, Museo del Prado

5. Romanticismo e Realismo

- Romanticismo: Il sentimento del sublime; la natura come specchio dell'anima e la crisi della ragione.
- Il paesaggismo e le sue interpretazioni: Friedrich, Turner, Constable.
- Il Romanticismo Storico in Italia: Francesco Hayez e la metafora storica medievale per veicolare ideali risorgimentali; il ritratto romantico come indagine psicologica.
- Orientalismo ed Eclettismo: Il fascino per l'esotico e la libera selezione di stili storici nell'architettura del XIX secolo.
- La questione del restauro: Il dibattito tra restauro stilistico (Viollet-le-Duc) e conservativo (John Ruskin).
- La fondazione dei grandi musei nazionali.
- Realismo: la rottura di Gustave Courbet con il sistema accademico; il valore della realtà contemporanea e del lavoro quotidiano senza idealizzazione.

Opere:

- Caspar David Friedrich, *Der Wanderer über dem Nebelmeer / Il viandante sul mare di nebbia*, 1817, olio su tela, 94,8 x 74,8. Amburgo, Hamburger Kunsthalle
- Joseph Mallord William Turner, *Pioggia, vapore e velocità*, 1844, olio su tela, 91 x 122 cm. Londra, National Gallery
- Théodore Géricault, *La zattera della Medusa*, 1818-1819, olio su tela, 491 x 716. Parigi, Musée du Louvre
- Eugène Delacroix, *La Libertà che guida il popolo*, 1830, olio su tela, 260 x 325. Parigi, Musée du Louvre
- Francesco Hayez, *Pietro Rossi, signore di Parma...*, 1818-1820, olio su tela, 131 x 157,5. Milano, Pinacoteca di Brera
- Francesco Hayez, *Il bacio*, 1859, olio su tela, 112 x 88. Milano, Pinacoteca di Brera
- Francesco Hayez, *Ritratto di Alessandro Manzoni*, 1841, olio su tela, 120 x 92,5. Milano, Pinacoteca di Brera
- Eugène Delacroix, *Femmes d'Alger dans leur appartement*, 1834, olio su tela, 180 x 229. Parigi, Museo del Louvre
- Giuseppe Jappelli, *Caffè Pedrocchi*, dal 1817. Padova
- John Constable, *Il mulino di Flatford*, 1816-17, olio su tela, 101,6 x 127. Londra, Tate Gallery
- Gustave Courbet, *Un funerale a Ornans*, 1849, olio su tela, 315 x 668. Parigi, Musée d'Orsay
- Gustave Courbet, *L'atelier del pittore*, 1854-1855, olio su tela, 359 x 598. Parigi, Musée d'Orsay

6. Sviluppi dell'arte alla fine del XIX secolo

- La rivoluzione di Manet
- Il gruppo degli Impressionisti
- Dopo l'impressionismo: il *pointillisme*
- Gauguin e Van Gogh

7. CLIL: Art in the '70s. From Neoclassicism to Radical Modernity

- The concept of beauty: Picasso, Duchamp, Malevic and Kandinskij
- Informal Art: Vedova and Burri - What is art?
- Pop Art: Andy Warhol
- Body Art: Marina Abramovic

• Land Art: Richard Long

Opere

- Antonio Canova, *Le tre Grazie*, 1815-17, marmo. Edimburgo, National Gallery of Scotland
- Pablo Picasso, *Les demoiselles d'Avignon*, 1907, olio su tela, 244 x 233. New York, Museum of Modern Art
- Gian Lorenzo Bernini, *Ratto di Proserpina*, 1621-22, marmo, h. 109. Roma, Galleria Borghese
- Marcel Duchamp, *Fontana*, 1917. Opera perduta, copia al Centre Pompidou, Parigi
- Casimir Malevic, *Quadrato nero*, 1915, olio su tela di lino, 79,5 x 79,5. Mosca, Galleria Tret'jakov
- Vasilij Kandinskij, *Composizione VII*, 1913, olio su tela, 200 x 302. Mosca, Galleria Tret'jakov
- Emilio Vedova, *Spazio inquieto T.1*, 1957, tempera grassa su tela, 168,5 x 134,5. Milano, Gallerie d'Italia
- Alberto Burri, *Rosso plastica*, 1964. Plastica, acrilico, combustione su tela, 1,32 x 1,17 m. Città di Castello (PG), Palazzo Albizzini.
- Andy Warhol. *Untitled from Marilyn Monroe*, 1967, screenprint. New York, Museum of Modern Art (MoMA)
- Marina Abramović and Ulay, *Rest Energy*, 1980
- Richard Long, *Throwing Stones into a Circle. A Six Day Walk in the Atlas Mountains, Morocco*, 1979

8. *Educazione civica: Street Art e atti vandalici*

- Urban Art, Graffiti Writing e Street Art: definizioni
- Street art e problematiche legali
- Interviste e testimonianze: Blu e Alice Pasquini
- Debate: "È giusto che il riconoscimento del valore artistico di un'opera di Street Art possa escludere la punibilità penale per il reato di imbrattamento?"

Cremona, 09/05/2026

Il docente