

Liceo "Dall'Aglio" in Castelnovo ne' Monti (RE)

Materia: Disegno e Storia dell'Arte

Docente: Giorgio Bertani

a.s. 2012/13 – classe V[^]

Arte del Romanticismo

1. Il contesto politico, economico, sociale, culturale

(v. Introd. U20 pag. 94 e segg. e Prefazione pag. 10)

1.1. Origini ed evoluzione storico-critica del termine 'romantico' ("Il romanticismo" pag. 94)

1.2. Aspetti culturali: il rapporto tra romanticismo e neoclassicismo (v. "I teorizzatori" pag. 94)

1.3. Aspetti politici: i rapporti con le tendenze reazionarie o nazionaliste (v. "I romantici tra tradizione e innovazione" pag. 95)

1.4. La figura dell'artista romantico: l'artista come 'eroe romantico' (v. "L'artista creatore" pag. 95) oppure l'artista politicamente impegnato (v. "Arte e politica" pag. 97)

2. I contenuti della pittura romantica (v. Introd. Cap. 1, pag. 98)

2.1. Il rapporto con la Natura che si esprime attraverso la pittura di paesaggio

2.1.1. approccio di tipo filosofico-religioso in Germania (Friedrich)

2.1.2. approccio di tipo naturalistico in Inghilterra (Constable, Turner)

2.1.3. differenze con la pittura di paesaggio classicista nel '600 (paesaggio mitologico, letterario)

2.2. Lo spirito visionario, che deriva anche dall'estetica del Sublime di Burke (pittura di Blake e di Turner)

2.3. Il senso religioso di ispirazione cristiana

2.4. Il recupero della storia medievale, a supporto dell'idea di Nazione (Hayez)

3. Pittura romantica in Inghilterra (v. pagg. 100-103)

3.1. Blake (v. "Blake, artista e poeta visionario" pag. 100)

3.1.1. Riferimenti stilistici e culturali (per i riferimenti a Fussli v. pag. 38 "L'inquietante mondo di Fussli")

3.1.2. Temi iconografici e soggetti; riferimenti letterari

3.1.3. Lo stile e le tecniche artistiche

3.2. Constable (v. "Il vedutismo romantico in Inghilterra: Constable e Turner" pag. 101 e seg.)

3.2.1. Riferimenti stilistici

3.2.2. I procedimenti operativi e le tecniche pittoriche; stile e composizione

3.3. Turner

3.3.1. Riferimenti stilistici e culturali; la tecnica esecutiva (v. "Gli esordi di Turner" pag. 102)

3.3.2. Il viaggio in Italia; temi iconografici e soggetti; l'uso del colore (v. "Turner in Europa" e "La dissoluzione della visione della natura" pag. 103)

4. Pittura romantica in Germania: Friedrich (v. pagg. 105-107)

4.1. I principi romantici della pittura di Friedrich: universalità e infinito; natura e senso religioso; *Abbazia nel querceto*: elementi stilistici e compositivi (v. "Uomo e natura nell'arte di Friedrich" pag. 105)

4.2. *Monaco in riva al mare*: elementi stilistici e compositivi (composizione per fasce orizzontali, scopo dell'opera, il ruolo e la posizione della figura umana, le caratteristiche del paesaggio - v. "Il paesaggio come universo simbolico" pag. 106 e seg.)

5. Pittura romantica in Francia (v. pagg. 108-115)

5.1. Géricault

5.1.1. Riferimenti stilistici e culturali; soggetti, elementi stilistici (v. "Il superamento del classicismo: Géricault" e "Géricault in Italia" pag. 108; l'ambiente e la funzione dei Salon parigini sono descritti a pag. 166 in "Funzione dei Salon")

5.1.2. I ritratti degli *Alienati* e la *Zattera della Medusa*: interpretazione dei soggetti, elementi stilistici, scelte compositive (v. "Il ritorno a Parigi e i ritratti degli alienati" pag. 109 e la scheda "Cronaca e allegoria nella *Zattera della Medusa*" pag. 114-115)

5.2. Delacroix

5.2.1. Riferimenti stilistici e culturali; l'opposizione dell'accademia, tema e soggetti, elementi formali e compositivi - in particolare l'uso del colore - del *Massacro di Scio* (v. "Delacroix caposcuola del romanticismo" pag. 109 3 seg.; per una introduzione alle caratteristiche della pittura accademica v. "La pittura edificante da Salon" pag. 167)

5.2.2. *La Libertà che guida il popolo*: per un'analisi visuale dettagliata v. la scheda dell'Atlas del Louvre (http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=22746); per un'approfondita analisi dei contenuti v. (in francese) <http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=234> che contiene anche una interessante animazione; la scheda (in italiano) http://www.francescomorante.it/pag_3/302ba.htm mette a confronto la *Libertà* con la *Zattera* di Géricault; sul testo, anche per *Donne di Algeri nei loro appartamenti* v. "Delacroix artista ufficiale" pag. 111; le ultime opere di Delacroix sono descritte in "Gli esiti autobiografici dell'arte di Delacroix" pag. 111 e seg.

5.2.3. Delacroix e Baudelaire; lo scrittore considera Delacroix il migliore esponente della 'pittura moderna'; per una introduzione agli scritti d'arte di Baudelaire v. <http://www.filosofico.net/esticabaudelaire.htm>; per farsi un'idea delle opinioni di Baudelaire su Delacroix v. <http://linkedarts.daonews.com/il-colore-della-poesia/>

5.3. Ingres (v. "La maturità di Ingres" pag. 113)

5.3.1. Riferimenti stilistici; in particolare lo studio dell'opera di Raffaello

5.3.2. Elementi formali: il disegno, la linea, la composizione, il colore

6. Pittura romantica in Italia: Hayez e il romanticismo storico

6.1. Il contesto storico-letterario (v. Introd. cap. 2 pag. 122 e seg.)

6.1.1. Rapporti tra arte figurativa e romanzo storico in letteratura

6.1.2. Rapporti tra romanticismo e impegno civile e politico

6.1.3. L'aspetto contenutistico dell'arte romantica italiana

6.2. Francesco Hayez

6.2.1. Novità di soggetto, di stile e composizione: *Pietro Rossi in carcere*; riferimenti letterari (v. "Hayez e la svolta romantica" pag. 128); per conoscere la storia dell'Accademia di Brera, il suo ruolo in età napoleonica e i successivi sviluppi v. <http://images.brera.beniculturali.it/f/materiali/Br/Brera-storia01.pdf>

6.2.2. temi iconografici, soggetti, committenti; i rapporti con la borghesia illuminata a Milano (v. "Un interprete delle aspirazioni risorgimentali" e "L'attività tarda di Hayez" pagg. 128-131)