

Programma di Storia dell'arte

1	<p>PREROMANTICISMO – ROMANTICISMO Poetica del Sublime e del Pittresco Disputa tra classici e romantici. Musica e pittura. Johann Heinrich Füssli: <i>*L'incubo</i> Spagna - Francisco Goya Y Lucientes: <i>Il sonno della ragione genera mostri, Maya desnuda, Maya vestida, La fucilazione del 3 maggio 1808, Saturno divora un figlio, la decorazione della Quinta del Sordo</i> John Constable : <i>Lago e mulino a Flatford, Il carro del fieno</i> Joseph Turner: <i>Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, Pioggia, vapore e velocità</i> *LA TEORIA DEL COLORE DA GOETHE A CHEVREUL/MAXWELL Gaspar David Friedrich: <i>Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, Le bianche scogliere di Rugen, *Il naufragio della Speranza.</i> Gericault: <i>Corsa dei cavalli berberi, La zattera della Medusa, Alienata con la monomania del gioco, La Monomaniaca dell'invidia</i> Eugène Delacroix: <i>La Barca di Dante, La libertà che guida il popolo, Le donne di Algeri nei loro appartamenti</i> Francesco Hayez: il melodramma italiano, il rapporto con la musica di G.Verdi e le opere di A.Manzoni. Opere: <i>Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, I profughi di Parga, I Vespri Siciliani, Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni</i> Viollet-le-Duc e J.Ruskin: due diversi approcci al restauro (stilistico e romantico) LA CONFRATERNITA DEI PRERAFFAELLITI Dante Gabriel Rossetti: <i>Ecce Ancilla Domini, *Beata Beatrix</i> John Everett Millais: <i>Ofelia</i></p>
2	<p>REALISMO/POSITIVISMO Scoperte scientifiche e loro applicazione alla tecnologia. Il positivismo nei diversi ambiti della cultura. *IL FENOMENO DELLE ESPOSIZIONI UNIVERSALI: contenuto e contenitori, nuovi materiali, tecniche e tecnologie - <i>Crystal Palace</i> di J.Paxton. Hausmann a Parigi - Esposizione 1889: <i>Torre Eiffel</i>. Esposizione di Roma 1911 per i Cinquanta anni dell'unità d'Italia (<i>Quartiere Prati, Piazza Mazzini, Ponte Risorgimento, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea</i>). Il Vittoriano. Ludwig Mies van der Rohe: <i>*Padiglione per l'esposizione universale di Barcellona del 1929, Poltrona Barcelona</i>, Esposizione EUR 42. Expò Milano 2015: <i>*Albero della Vita</i>. La nascita della fotografia e il nuovo ruolo della pittura. Storia della fotografia - camera oscura attraverso i secoli, obiettivi e lenti, dagherrotipi, primo negativo riproducibile, prima foto a colori. Gustave Courbet: <i>Lo spaccapietre, L'atelier del pittore, Funerale a Ornans</i> Edouard Manet: <i>Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères.</i> MACCHIAIOLI - Giovanni Fattori: <i>Campo italiano alla battaglia di Magenta, Soldati francesi del</i></p>

	'59, <i>La rotonda di Palmieri, In vedetta, I soldati francesi</i> . Raffaello Senesi : <i>Tetti al sole</i> . Silvestro Lega : <i>La visita</i>
3	<p>IMPRESSIONISMO Precursori, artisti, storia, esposizioni, soggetti e tecnica. Parigi nella seconda metà dell'Ottocento: il contesto culturale e le trasformazioni urbanistiche di Hausmann.</p> <p>Teoria del colore: concetto di tono, luminosità e saturazione. Teoria di W.Goethe: i colori fisiologici il principio di polarità e le ombre colorate. Contrasti cromatici: complementari, simultanei, b/n caldo/freddo, analoghi. Tinte giustapposte e ricomposizione retinica.</p> <p>L'influenza dell'arte orientale: Utamaro, <i>La cortigiana</i> - Hokusai, <i>La grande onda</i> - Claude Monet: <i>Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen, la serie delle ninfee e dei covoni, Lo stagno delle ninfee, I papaveri</i>.</p> <p>Edgar Degas: <i>La famiglia Beelli, La lezione di ballo, Ballerina di 14 anni, L'assenzio, La tinozza, Lo stupro</i></p> <p>Pierre-Auguste Renoir: <i>Ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri</i>, BertheMoriso., <i>*La culla</i>.</p> <p>G.DeNittis : <i>Le corse al Bois de Boulogne</i>.</p>
4	<p>POSTIMPRESSIONISMO Paul Cézanne: <i>La casa dell'Impiccato, Donna con caffettiera, Le grandi Bagnanti, I giocatori di carte, Il tema della natura morta, La montagna di Sainte- Victoire</i> Georges Seurat: <i>Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte</i>. Paul Gauguin: <i>La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Come, sei gelosa?</i> Vincent Van Gogh: <i>I mangiatori di patate, Autoritratto, Ritratto del Père Tanguy, La casa gialla, Dodici girasoli in un vaso, Le piante di iris, *La stanza di Van Gogh, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi</i>.</p>
5	<p>SIMBOLISMO E PITTURA DI FINE SECOLO G. Moreau: <i>L'apparizione</i> A. Bocklin: <i>L'isola dei morti</i> E.Munc: <i>Bambina malata, Malinconia, L'urlo</i> Medardo Rosso: <i>Bambino alle cucine economiche</i>. Giuseppe Pellizza da Volpedo, <i>Il quarto stato</i>; Gaetano Previati, <i>Maternità</i></p>
6	<p>ART NOUVEAU – LIBERTY - JUGENDSTIL- MODERNISMO Fonti iconografiche e premesse culturali: design e artigianato. H.Van de Velde: scrivania V.Horta: <i>Hotel Tassel</i> Hector Guimard, <i>ingresso alla ferrovia metropolitana di Parigi</i> AE.Basile: <i>Villino Florio</i> G.Coppedè: <i>quartiere Coppedè a Roma</i> Antoni Gaudì: <i>Casa Milà. Parco Guell, Sagrada Familia</i></p> <p>GUSTAV KLIMT - SECESSIONE VIENNESE <i>Il Fregio di Beethoven, Il bacio, *Le tre età della vita</i></p>

AVANGUARDIE

7	<p>ESPRESSIONISMO - FAUVES</p> <p>Henry Matisse: <i>Calma, lusso e voluttà, La gioia di vivere, La danza, Natura morta con melanzane, Interno con boccia di pesci rossi, Figura decorativa su sfondo ornamentale.</i></p> <p>DIE BRÜCKE: Ernst Ludwig Kirchner: <i>Cinque donne per la strada, Autoritratto in divisa, La toilette.</i> Emil Nolde, <i>Natura morta con maschere III</i></p> <p>Il cinema espressionista: R.Wiene, <i>Il gabinetto del dottor Caligari</i></p> <p>Egon Schiele: <i>Ritratto di E. Kosmack, Seminudo inginocchiato, Città isola, *L'abbraccio</i></p> <p>Oscar Kokoschka: <i>La sposa del Vento</i></p>
---	---

Oscar Kokoschka: *La sposa del Vento*

8	<p>ASTRATTISMO</p> <p>DER BLAUE REITER</p> <p>I fondamenti teorici attraverso gli scritti di W.Kandinskij. Arte e musica.</p> <p>Wassily Kandinskij - <i>Almanacco del Blaue Reiter, Studio di paesaggio a Murnau, Impressione V, Senza titolo, Primo acquerello astratto, Accento in rosa. Kandinskij insegnante della Bauhaus.</i></p> <p>Paul Klee – Motivo di Hammamet, Ad Parnassum, *Le tre vie</p> <p>De Stijl - Piet Mondrian: <i>L'albero grigio, Natura morta con vaso di spezie I e II, Composizione con rosso, giallo e blu</i></p>
---	---

De Stijl - Piet Mondrian: *L'albero grigio, Natura morta con vaso di spezie I e II, Composizione con rosso, giallo e blu*

9 **ARCHITETTURA DEL NOVECENTO e DESIGN**

Bauhaus: la Scuola, la mission, insegnanti e insegnamenti, la fortuna. **L'estetica del totalitarismo in Germania: Albert Speer.** L'arte degenerata.

W.Gropius: Edificio della Bauhaus a Dessau.

Marcel Breuer: *Sedia Wassily*

Ludwig Mies van der Rohe: **Padiglione tedesco per l'esposizione universale di Barcellona, *Poltrona Barcelona.*

Il Razionalismo e l'architettura del periodo fascista: G.Terragni, *Casa del Fascio a Como.*

Interventi urbanistici a Roma: l'area dei Fori, l'area del Campidoglio, Borgo Pio Vaticano/Via della Conciliazione, **la risistemazione dell'Ara Pacis sul lungo Tevere (*Teca in vetro dell'architetto Morpurgo), Eur 42, Città universitaria*

Interventi urbanistici a Roma: l'area dei Fori, l'area del Campidoglio, Borgo Pio Vaticano/Via della Conciliazione, *la risistemazione dell'Ara Pacis sul lungo Tevere (*Teca in vetro dell'architetto Morpurgo), Eur 42, *Città universitaria*

10	<p>CUBISMO Premesse e sviluppi: da Cezanne a Picasso. La concezione del tempo e le geometrie non euclidee.</p> <p>Il percorso di Pablo Picasso: ricerca formale e impegno politico. <i>La vita, I saltimbanchi, Les Femmes d'Alger (O Version O), L'Entrée dans l'Atelier, Les Femmes d'Alger (U Version U), Le Ritratto di Ambroise Vollard, Due donne che corrono sulla spiaggia, Figure in riva al mare, Guernica, *Massacro in Corea.</i></p>
-----------	---

Il percorso di Pablo Picasso: ricerca formale e impegno politico. *La vita, I saltimbanchi, Les Femmes d'Alger (O Version O), Les Femmes d'Alger (V Version N), Les Femmes d'Alger (U Version U), Les Femmes d'Alger (Y Version Y), Les Femmes d'Alger (Z Version Z), Les Femmes d'Alger (AA Version AA), Les Femmes d'Alger (BB Version BB), Les Femmes d'Alger (CC Version CC), Les Femmes d'Alger (DD Version DD), Les Femmes d'Alger (EE Version EE), Les Femmes d'Alger (FF Version FF), Les Femmes d'Alger (GG Version GG), Les Femmes d'Alger (HH Version HH), Les Femmes d'Alger (II Version II), Les Femmes d'Alger (JJ Version JJ), Les Femmes d'Alger (KK Version KK), Les Femmes d'Alger (LL Version LL), Les Femmes d'Alger (MM Version MM), Les Femmes d'Alger (NN Version NN), Les Femmes d'Alger (OO Version OO), Les Femmes d'Alger (PP Version PP), Les Femmes d'Alger (QQ Version QQ), Les Femmes d'Alger (RR Version RR), Les Femmes d'Alger (SS Version SS), Les Femmes d'Alger (TT Version TT), Les Femmes d'Alger (UU Version UU), Les Femmes d'Alger (VV Version VV), Les Femmes d'Alger (WW Version WW), Les Femmes d'Alger (XX Version XX), Les Femmes d'Alger (YY Version YY), Les Femmes d'Alger (ZZ Version ZZ), Les Femmes d'Alger (AA Version AA), Les Femmes d'Alger (BB Version BB), Les Femmes d'Alger (CC Version CC), Les Femmes d'Alger (DD Version DD), Les Femmes d'Alger (EE Version EE), Les Femmes d'Alger (FF Version FF), Les Femmes d'Alger (GG Version GG), Les Femmes d'Alger (HH Version HH), Les Femmes d'Alger (II Version II), Les Femmes d'Alger (JJ Version JJ), Les Femmes d'Alger (KK Version KK), Les Femmes d'Alger (LL Version LL), Les Femmes d'Alger (MM Version MM), Les Femmes d'Alger (NN Version NN), Les Femmes d'Alger (OO Version OO), Les Femmes d'Alger (PP Version PP), Les Femmes d'Alger (QQ Version QQ), Les Femmes d'Alger (RR Version RR), Les Femmes d'Alger (SS Version SS), Les Femmes d'Alger (TT Version TT), Les Femmes d'Alger (UU Version UU), Les Femmes d'Alger (VV Version VV), Les Femmes d'Alger (WW Version WW), Les Femmes d'Alger (XX Version XX), Les Femmes d'Alger (YY Version YY), Les Femmes d'Alger (ZZ Version ZZ).*

11	FUTURISMO Marinetti: dai calligrammi di Apollinaire alle <i>Parole in libertà</i> , *Zang TumbTumb, Guido Guidi Umberto Boccioni: <i>La città che sale</i> , <i>Stati d'animo</i> , * <i>Forme uniche della continuità nello spazio</i> . Giacomo Balla: <i>Auto in corsa</i> , <i>Dinamismo di un cane al guinzaglio</i> , <i>Pessimismo e ottimismo</i> Fortunato Depero e la ricostruzione futurista dell'universo: teatro, pubblicità e desig
-----------	--

Fortunato Depero e la ricostruzione futurista dell'universo: teatro, pubblicità e design

12	DADAISMO Marcel Duchamp: <i>Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q., ready-made rettificato</i> Man Ray: <i>Cadeau</i>
----	--

Man Ray: *Cadeau*

13	METAFISICA Giorgio De Chirico: <i>La torre rossa, La piazza d'Italia, L'enigma dell'ora, Melancolia, Il Canto d'Amore, Le muse inquietanti</i> <i>L'arte del Novecento negli Stati Uniti: L'Armory Show di New York</i> Gli anni Venti di Edward Hopper – <i>I nottambuli, Gente al sole, Automat, Gas.</i> L'influenza della sua arte nel Cinema.
-----------	--

14	<u>Dopo 15 maggio '21</u> SURREALISMO - Juan Mirò: <i>La poetessa</i> Salvador Dalí: <i>Persistenza della memoria, Venere di Milo con cassette</i> René Magritte: <i>Golconda, L'uso della parola, La condizione umana</i> Action painting: J. Pollock: <i>N.27, Pali blu.</i> Il mecenatismo di Peggy Guggenheim. L'EREDITÀ DELLE AVANGUARDIE NEL SECONDO NOVECENTO TENDENZE NELL'ARTE DEL 2000 New Dada - Land Art - Performance e Body Art – Pop Art – Street Art – Arte Informale ARCHITETTURA: Le Corbusier - Frank Lloyd Wright - Pier Luigi Nervi: <i>Palazzetto</i> Richard Meier - Daniel Libeskind - Zaha Hadid - Frank Gehry: <i>Museo Guggenheim di Bilbao</i> - Renzo Piano - Santiago Calatrava – Stefano Boeri
-----------	--

N.B. Le opere con asterisco* sono fuori testo fornite agli alunni tramite PDF

LIBRI DI TESTO

Irene Baldriga, ***Dentro l'arte***, volume 4 e volume 5, Electa Scuola Mondadori
P.Point e dispense dell'insegnante ad integrazione.

15 maggio 2021

Docente
Luisella Dragonetti