

Storia dell'arte

PROGRAMMA SVOLTO

Classe V, sezione A

Prof.ssa Antonella Giancarla Manzi

Testo: O. Calabrese, Comunicarte, Dal Neoclassicismo all'Espressionismo, Dalle Avanguardie a oggi, Le Monnier

Il Neoclassicismo

- Il culto dell'antico e il risorgimento delle arti
- La formazione dell'artista: dalla bottega all'accademia
- Teorie e storia dell'arte
- Il Neoclassicismo dei pittori inglesi

La pittura neoclassica in Francia e in Italia

- Jacques Louis David. "Il Giuramento degli Orazi"; "La morte di Marat"

La scultura neoclassica in Italia

- Antonio Canova. "Amore e Psiche giacenti"; "Paolina Borghese come Venere Vincitrice";
- "Monumento funebre di Maria Cristina d'Austria"; "Il monumento funerario di Clemente XII"; "Stele funeraria di Giovanni Volpato"; "Le Grazie"

Individuo e natura nell'Inghilterra Industrializzata

- La pittura visionaria e fantastica: Fuseli e Blake. "Incubo"; "Elohim crea Adamo", "L'incontro di Dante e Beatrice nel Paradiso"
- John Constable. "Il carro di fieno"; "Studio di nuvole"

La situazione in Francia

- Théodore Géricault. "La zattera della Medusa"; "Alienata con la monomania del gioco"
- Jean Auguste Dominique Ingres. "La grande odalisca"; "Giove e Teti"
- Eugène Delacroix. "La morte di Sardanapalo"; "La libertà che guida il popolo"; "La barca di Dante"
- La pittura di paesaggio

Singolarità della situazione spagnola

- Goya. "Il parasole"; "Il 3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio"; "Saturno che divora uno dei suoi figli".

Germania e Austria: dal Romanticismo allo stile Biedermeier

- Caspar David Friedrich. "Monaco in riva al mare"; "L'abbazia nel querceto"

La situazione italiana: dalla riforma neoclassica dalle Accademie alle prime poetiche romantiche

- Francesco Hayez. "Il bacio"; "L'ultimo abbraccio di Jacopo Foscari"; "L'accusa segreta"

Il trionfo della borghesia: l'età del Realismo

- La rivoluzione borghese del 1848
- Realismo e Verismo

Tendenze realistiche ed estetizzanti nella Francia del Secondo Impero

- Gustave Courbet. "Funerali ad Ornans"; "Gli spaccapietre"; "L'atelier"
- Jean-Francois Millet. "Le spigolatrici", "L'Angelus"

Rinnovamento dei linguaggi nell'Italia risorgimentale

- La pittura di "macchia"
- Giovanni Fattori. "Ritratto della figliastra"; "Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta"
- Silvestro Lega. "Il canto dello stornello"; "La visita alla balia"
- Telemaco Signorini. "La sala delle agitate"

Tendenze artistiche contrastanti nell'Inghilterra vittoriana

- I Preraffaelliti
- Dante Rossetti. "Ecce ancilla Domini"
- John Everett Millais. "Ofelia"

Architettura e città tra stili del passato e industrializzazione

- Eclettismo
- Parigi. "La Torre Eiffel"
- Torino. "La Mole Antonelliana"
- Dalla Francia all'Europa contro l'Accademia
- Edouard Manet. "Un Bar alle Folies-Bergère"; "Le déjeneur sur l'herbe"; "Olympia"; "Colazione nell'atelier"
- Edgar Degas. "La tinozza"; "La classe di danza"; "L'assenzio"; "Ballerina di quattordici anni"
- Claude Monet. "Impression: soleil levant"; "Donne in giardino"; "Le Grenouillère"; "La Gare Saint-Lazare"; "La cattedrale di Rouen"
- Pierre Auguste Renoir. "Il ballo del Moulin de la Galette"; "L'altalena"; "La colazione dei canottieri"; "Le grandi bagnanti"
- Pissarro e Sisley

Verso il superamento dell'Impressionismo: Paul Cezanne

- "Le Bagnanti"; "La montagna Sainte-Victoire con il grande pino"

Il Postimpressionismo: Il Neoimpressionismo e la diffusione europea del Simbolismo

- Georges Seurat. "Modella di schiena"; "Une baignade à Asnières"; "Il circo"
- Paul Signac. "Barche al sole"; "Donna che si pettina"; "Saint-Tropez"
- Paul Gauguin. "La visione dopo il sermone"; "La orna Maria"; "Manaò Tupapaù"; "Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?"
- Henri de Toulouse-Lautrec. "Al Moulin Rouge"
- Vincent Van Gogh. "Caffè di notte: interno"; "La camera da letto di van Gogh ad Arles" "Notte stellata", "Il campo di grano con volo di corvi"
- Edouard Munch. "Il grido", "Madonna"; "Pubertà"; "La danza della vita"
- James Ensor. "Lo stupore della maschera Wouse"; "Entrata di Cristo a Bruxelles"; "Autoritratto con maschere"

L'Espressionismo: la rappresentazione attraverso il colore

I Fauves

- André Derain. Donna in camicia
- Henri Matisse. "Ritratto con la riga verde"; "La danza"

La Germania: un ponte tra passato e futuro

- Kirchner, Grosz, Dix

Desiderio di forme nuove: le avanguardie

- L'Europa di primo '900
 - Il Cubismo: lo spazio e l'oggetto
- Pablo Picasso. "Donna in camicia"; "La vita"; "Famiglia di acrobati"; "Les demoiselles d'Avignon"; "Ritratto di Gertrude Stein"; "Ritratto di Ambroise Vollard"; "Guernica"; "Chitarra"
- Georges Braque. "Case all'Estaque";
- Il Futurismo
- Oggetti in movimento
- Giacomo Balla. "Lampada ad arco"; "Velocità di motocicletta"
- Umberto Boccioni. "La madre con l'uncinetto"; "La città che sale"; "Visioni simultanee"; "Materia"; "Gli Stati d'animo"

Il Dadaismo

- Man Ray. "Ostruzione"; "Cadeau";
- Marcel Duchamp. "Ruota di bicicletta"; "Nudo che discende le scale"

L'Astrattismo

- V. Kandinskij. "Il Quadro con arciera"; "Improvvisazione 26"; "Composizione VII"
- Paul Klee. "Città di sogno"; "In se stesso"

- Kazimir Malevic. "Composizione suprematista"
- Piet Mondrian. "Mulino rosso"; "Composizione A"; "Broadway Boogie-Woogie"

La Metafisica

- Giorgio de Chirico. "L'enigma di un pomeriggio d'autunno", "Battaglia fra Centauri", "Il poeta e il filosofo", "Canto d'amore"; "Il Grande metafisico"; "Autoritratto"
- Carlo Carrà. "L'ovale delle apparizioni"; "La musa metafisica"

Surrealismo

- Salvador Dalì. "La persistenza della memoria"
- Max Ernst. "Due bambini minacciati da un usignolo"
- René Magritte. "La clef des champs"; "Ceci n'est pas une pipe"

Lo spazio degli architetti: maestri dell'architettura contemporanea

- Antoni Gaudì: un'eccezione alla regola
- L'architettura razionalista: Le Corbusier
- L'architettura organica: Frank Lloyd Wright

L'arte dei nostri giorni

- Espressionismo Astratto (Pollock e l'Action Painting)
- L'Informale in Europa
- La Pop Art: Andy Warhol e la società dei consumi
- L'Optical Art
- L'Iperrealismo (Hanson)
- L'Arte Concettuale (Installazione, performance ed happening)
- La Minimal Art
- L'Arte Povera
- La Body Art
- La Land Art
- Il Graffitismo

Tricarico, 15 Maggio 2011

L'INSEGNANTE

GLI ALUNNI