ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MERINI"

LICEO DELLE SCIENZE UMANE Opzione ECONOMICO-SOCIALE

Anno Scolastico: 2017/2018

Classe: Va

Disciplina: Storia dell'Arte

Prof.ssa: Maria Vassallo

Contenuti del Programma:

• Il Neoclassicismo: la riscoperta dell'antico

La piena età dei Lumi. L'idea neoclassica del bello. Rinnovamento e varietà in architettura e urbanistica.

- Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Bonaparte valica il Gran San Bernardo.
- Antonio Canova: Amore e psiche giacenti; Monumento funerario di Maria Cristina d'Austria; Paolina Borghese come Venere vincitrice.
- Francisco Goya: Il parasole; Il sonno della ragione genera mostri; 3 maggio 1808: fucilazione alla Montaña del Principe Pio; Saturno che divora uno dei suoi figli.

• Il Romanticismo: tra immaginazione e realtà

L'estetica romantica. I caratteri del Romanticismo: immaginazione, natura, storia. Il genio creatore e l'eroe romantico. Revival del Medioevo e partecipazione all'attualità.

- William Blake: Il vortice degli amanti.
- J.M.W. Turner: Didone costruisce Cartagine; Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi.
- Théodore Géricault: *Ufficiale dei cavalleggeri della guardia imperiale alla carica*; *La zattera della Medusa*.
- Eugène Delacroix: Dante e Virgilio all'inferno (La barca di Dante); La libertà che guida il popolo.
- Francesco Hayez: I vespri siciliani; Il bacio.

• Il Realismo e l'Impressionismo

Lo scenario europeo dopo il 1848. I preraffaelliti. Il Realismo in Italia: macchiaioli, scapigliati e veristi. Courbet e il padiglione del Realismo. Il rinnovamento dei soggetti e dello stile e il rifiuto dell'arte accademica.

- Gustave Courbet: Gli spaccapietre; L'atelier del pittore.
- Édouard Manet: *Colazione sull'erba*; *Olympia*; *Il bar delle Folies- Bergère*. Gli impressionisti e le loro mostre.
- Claude Monet: *Impressione: levar del sole*; *Boulevard des Capucines*; *Donne in giardino*.
- Edgar Degas: L'assenzio; Classe di danza.

- Pierre-Auguste Renoir: Le grandi bagnanti.

• Postimpressionismo, Secessioni, Art Nouveau

Tra fiducia nel progresso e volontà di esprimere le passioni umane.

- Georges Seurat e il Salon des Indépendants: Un bagno ad Asnières; Una domenica alla Grande-Jatt.
- Paul Cézanne: I giocatori di carte; Le grandi bagnanti.
- Paul Gauguin e la scuola di Pont-Aven: *Il Cristo giallo*; *Donne di Tahiti (Sulla spiaggia)*; *Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?*
- Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Terrazza del caffè in Place du Forum ad Arles la sera; La camera da letto di Van Gogh ad Arles; Notte stellata; Campo di grano con corvi.
- Edvard Munch e la Secessione di Berlino: La bambina malata; L'urlo; Madonna.

La Secessione viennese e lo Jugendstil in Germania

- Gustav Klimt: Nuda Veritas; Giuditta I.

• Le prime Avanguardie: una rivoluzione nell'arte

Die Brücke e i fauves. Una nuova concezione dello spazio.

L'espressionismo

- Henri Matisse: Gioia di vivere; La stanza rossa; La danza; La musica.
- Franz Marc e Vasilij Kandinskij: Il Cavaliere Azzurro.

L'astrazione di Paul Klee: Ad Parnassum.

Il cubismo

- Pablo Picasso: Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; Les demoiselles d'Avignon; Guernica.

Il futurismo

- Umberto Boccioni: La città che sale; La risata; Stati d'animo; Forme uniche nella continuità dello spazio.
- Fortunato Depero: Manifesto Campari.

· Ricerche artistiche a cavallo della guerra

Le Avanguardie russe.

L'astrattismo

- Piet Mondrian: *Crepuscolo: albero rosso*; *L'albero grigio*; *Composizione 10 in bianco e nero. Molo e oceano*; *Composizione con rosso*, *giallo e blu*.

Il Dadaismo

- -Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta; Fontana; Scolabottiglie.
- Giorgio de Chirico e la Metafisica.

• Ritorno all'ordine e le ultime avanguardie

- Otto Dix: *Trittico della metropoli*.

Il surrealismo

- Salvator Dalí: Il sonno; La persistenza della memoria; Telefono aragosta.
- René Magritte: La riproduzione vietata (Ritratto di Edward James); L'uso della parola; L'impero delle luci.

L'arte dal Messico: il fenomeno del Muralismo e la pittura di Frida Kahlo.

· La nascita dell'architettura moderna

- Le Corbusier: Villa Savoye a Poissy.
- F.L.Wright: Casa sulla cascata; Guggenheim Museum.
- Walter Gropius e *Il Bauhaus*.

· L'arte nel secondo dopoguerra

L'espressionismo astratto

- J.Pollock e l'Action painting: The moon woman; Foresta incantata.

• Oltre la forma: Informale, Art brut, CoBrA, Spazialismo.

- Alberto Burri: Rosso plastica. Lucio Fontana: Scultura astratta; Lucio Fontana all'opera mentre buca una tela monocroma.

• I movimenti pop

La Pop art in Gran Bretagna
- D.Hockney: *A bigger Splash*.
La Pop art negli Stati Uniti

- Andy Warhol: Shot Orange Marilyn; Campbell's Soup Can 1.