

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

CESARE BATTISTI

Liceo Artistico – Via Parri 14 , Velletri

PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Arcuri Antonella

STORIA DELL'ARTE

CLASSE: QUINTA C

TESTO: ITINERARIO NELL'ARTE, GIORGIO CRICCO-FRANCESCO PAOLO DI TEODORO,
QUINTA EDIZIONE, VOL 5, VERSIONE ARANCIONE

A.S. 2023/2024

ARGOMENTI E ATTIVITA' SVOLTE

Volume III

Il Realismo

Gustave Courbet: opere *Gli spaccapietre*, *Funerale ad Ornans*. Honoré Daumier: *Il vagone di terza classe*. Il fenomeno dei "Macchiaioli". Giovanni Fattori: *opera Campo italiano alla battaglia di Magenta*. Telemaco Signorini: *opera Sulle colline a Settignano*

L'architettura del ferro del XX secolo: opere La torre Eiffel di Gustave Eiffel e il Crystal Palace di Joseph Paxton

L'Impressionismo

Le caratteristiche dell'Impressionismo. Cenni sul contesto storico e sociale, le tematiche e la tecnica; il "caffè Guerbois"; il colore locale; la luce; le nuove frontiere; le stampe giapponesi; la prima mostra: 15 aprile 1874. Il rapporto tra arte e fotografia.

Édouard Manet: opere *Colazione sull'erba*, *Olympia*

Claude Monet: opere *Impressione sole nascente*, *Lo stagno delle ninfee*

Pierre-Auguste Renoir: opera *Colazione dei canottieri*

Edgar Degas: opere *La lezione di danza*, *L'assenzio* e *Piccola danzatrice*

La scultura: Medardo Rosso e l'opera *-Ecce puer-ecco il fanciullo*; Auguste Rodin: opera *La Porta dell'inferno con i particolari del Bacio e Il pensatore*.

Le tendenze postimpressioniste.

Il Puntinismo. Georges Seurat: opera *Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte*

Paul Cézanne: opere *I giocatori di carte*, *La montagna di Saint Victoire*.

Vincent Van Gogh: opere *I mangiatori di patate*, *Autoritratto del 1888*, *La camera di Arles*, *I Girasoli*, *Notte stellata*

Paul Gauguin: opera *Il Cristo giallo*

Volume IV

Arte e architettura Nouveau. I presupposti dell'arte Nouveau: la "Arts and Crafts Exhibition Society" di William Morris. William Morris e la Confraternita dei Preraffaelliti, Le arti applicate. Un'arte per tutti.

Gustave Klimt: opere *Il fregio di Beethoven*, *Ritratto di Adele Bloch-Bauer*, *Il Bacio*, *Giuditta I e Giuditta II o Salome*

L'architettura Art Nouveau. Antoni Gaudì: opere *Casa Milà*, *Sagrada Familia*, *Parco Guell*

Joseph Maria Olbrich: opera *il Palazzo della Secessione* a Vienna

Hector Guimard: opera *Entrate della metropolitana di Parigi* all'inizio del XX secolo.

Il Novecento delle Avanguardie storiche

La stagione dell'Espressionismo.

Edvard Munch, precursore dell'Espressionismo con le opere *Il Grido* o *L'urlo* (*Dal Fregio della Vita*), *La fanciulla malata*

L'Espressionismo francese: I *Fauves*. Henri Matisse: opere *Donna con cappello*, *La Danza*

L'Espressionismo tedesco: Il gruppo *Die Brücke*. Ernst Ludwig Kirchner: opera *Due donne per strada*

L'Espressionismo austriaco. Egon Schiele: opere *Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso* e *Autoritratto*

Il Cubismo. Il Cubismo analitico e il Cubismo sintetico. *Papiers collés* e *collages*.

Pablo Picasso e i periodi rosa, azzurro, africano. Opere *Les demoiselles d'Avignon*, *Guernica*

Il Futurismo. Umberto Boccioni: opere *La città che sale*, *Gli addii del 1911-seconda versione*, *Forme uniche della continuità nello spazio*, *L'antigravioso*

Il Dadaismo. Marcel Duchamp: una provocazione continua- Il "ready-made". Opere: *Uomo che scende le scale*, *Ruota di bicicletta*, *Fontana*

La Metafisica di Giorgio De Chirico con le opere *Canto d'amore*, *L'enigma dell'ora*

Il Surrealismo e l'arte dell'inconscio

René Magritte: opere *L'uso della parola I* (*Il tradimento delle immagini*), *L'Impero delle luci*.

Salvador Dalí: opera *La persistenza della memoria*.

L'Astrattismo. *Der Blaue Reiter* (*Il cavaliere azzurro*). Vasilij Kandinskij: *Il cavaliere azzurro*, *Senza titolo* (*primo acquerello astratto*)

Piet Mondrian e il tema dell'albero: opera *l'albero rosso*, *Composizione 11*

Il Neoplasticismo e De Stijl. Il *design* di Gerrit Thomas Rietveld: opera *Sedia rosso-blu*

L'esperienza del Bauhaus e l'industrial design (disegno industriale). Storia di una Scuola superiore d'arte e mestieri. La nuova sede della Bauhaus a Dessau di Walter Gropius: forma e funzione.

Marcel Breuer (sedia Wassily) e Marianne Brandt (*La teiera*): razionalità, funzionalità, semplicità.

Monaco di Baviera, 19 luglio 1937: «*mostra dell'arte degenerata*»

L'arte del secondo Novecento: concetti generali

Verso il Contemporaneo

L'arte Informale in Europa dopo la seconda guerra mondiale e l'Espressionismo astratto negli Stati Uniti. Il "segno", la "materia", il "gesto" nell'arte informale di Alberto Burri (*Materia: i Sacchi e i Cretti*), di Lucio Fontana (*Gesto: i Tagli*), di Jackson Pollock (tecnica del "dripping": *Pali blu*)

La Pop-art. Andy Warhol e "The Factory" del 1962. Opere: *Campbell's Soup*, *Marilyn*

Gli artisti, lo stile, le ragioni teoriche dell'Arte Povera nella GNAM (Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea): Michelangelo Pistoletto, di Alighiero Boetti, di Giuseppe Penone e di Pino Pascali

Educazione civica: 1) *William Morris* e la sua attività nel campo delle *arti applicate*, del lavoro manuale artigianale, per un'arte accessibile a tutti; 2) le caratteristiche e il significato dell'*arte degenerata* (*Entartete Kunst*).

Approfondimenti di Storia dell'Arte e di Discipline Plastiche: 16 febbraio 2024, mostra *Escher* a Palazzo Bonaparte di Roma; 21 febbraio 2024, visita al *Museo Carlo Bilotti* di Roma e alla *Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea* di Roma (arte moderna e contemporanea dall'Ottocento e fino alla contemporaneità)

Velletri, 10 Giugno 2024

La docente: *Antonella Arcuri*