

PROGRAMMA STORIA DELL'ARTE A.S. 2017/2018
Prof. ROBERTO GOLDONI
classe V A

Arte tra Riforma e Controriforma

La reazione dell'ambiente artistico ai nuovi dettami della Chiesa.

Il Naturalismo del primo '600

Confronto tra l'opera di A. Carracci e M. Merisi da Caravaggio.

La novità artistica del linguaggio caravaggesco e la conseguente eredità lasciata all'ambiente italiano ed europeo.

Gli Artisti della luce: Rembrandt e J. Vermeer

Riflessioni sul concetto di pittura suscitate dalla visione del capolavoro 'Las meninas' di Diego Velázquez. La sparizione del soggetto.

Il Barocco

Una nuova visione del mondo e la definizione di un nuovo linguaggio artistico.

Le arti al servizio della Chiesa Romana e del loro progetto.

Lorenzo Bernini, artista totale. La sua opera architettonica a confronto con quella di F. Borromini e dei modelli della tradizione.

L'evoluzione artistica del Barocco nei primi anni del '700

Il Neoclassicismo in rapporto allo sviluppo delle idee dell'età illuminista

I protagonisti: A. Canova e G. Piermarini.

Confronto tra il Monumento funerario di Maria Cristina d'Austria di Canova e il sepolcro di Alessandro VII di G. Lorenzo Bernini.

Il Romanticismo in Europa

La cultura romantica espressione e scambio tra le diverse discipline, dalla letteratura alla musica alle arti visive.

I protagonisti: confronto tra la poetica di G. Leopardi e quella di W. Turner, C.D. Friedrich e il conseguimento dell'idea del sublime.

Arte e impegno sociale

I protagonisti: E. Delacroix.

Arte nella seconda metà dell'800

Il Realismo. La nuova dimensione dell'artista.

I protagonisti: G. Courbet, C. Corot.

Riflessione sull'idea di 'realismo', confronto con le opere di Caravaggio.

La Rivoluzione impressionista, Parigi capitale culturale europea e internazionale

La nascita del nuovo mercato dell'arte e il modificarsi del gusto nell'ambiente borghese.

'Le déjeuner sur l'herbe', il Salon e il Salon des Refusés.

Il modificarsi del linguaggio pittorico in relazione all'evolversi delle tecnologie e delle scoperte scientifiche. La nuova relazione tra pittura e fotografia.

I padri del '900

P. Cézanne tra Classicismo ed Avanguardia. Dall'osservazione alla sintesi della realtà e l'introduzione della 'visione simultanea'.

V. Van Gogh, colore-segno come forma di espressione

Le avanguardie storiche

Il fermento della scena europea nei primi anni del '900:

P. Picasso, 'Les demoiselles d'Avignon', 1907

H. Matisse, 'La danse', 1909-1910

Il Cubismo e la sua progressiva evoluzione, sperimentazione di nuovi linguaggi, tecniche e materiali.

Cubismo originario, Cubismo analitico, Cubismo sintetico.

I protagonisti: P. Picasso, G. Braque, J. Gris.

Il Futurismo, la scena artistica milanese.

I suoi protagonisti: U. Boccioni, C. Carrà, F. Depero, G. Balla.

Confronto tra le opere: U. Boccioni, 'Gli stati d'animo', P. Picasso, 'Ritratto di A. Vollard', M. Duchamp, 'Nudo che scende le scale'.

Dadaismo, arte tra provocazione e sogno

Riflessioni sull'idea di opera d'arte, sulla sua funzione, su quella dell'artista e del museo.

I protagonisti: M. Duchamp, M. Ray, F. Picabia, H. Arp.

La Metafisica, straniamento, recupero della classicità e superamento del quotidiano.

I protagonisti: G. De Chirico, A. Savinio, C. Carrà, G. Morandi.

Arte tra i due conflitti mondiali

Il Bauhaus

Scuola, arte, artigianato, industria e utopia. Il razionalismo in architettura e il nuovo rapporto tra forma e funzione.

I protagonisti: W. Gropius, M. Van der Rohe, M. Breuer, P. Klee, J. Itten.

Surrealismo

L'arte dell'inconscio 'parole, cose, immagini'.

I protagonisti: J. Mirò, S. Dalì, R. Magritte, M. Ernst.

Arte dopo la seconda guerra mondiale

Arte informale europea, dalla figurazione all'astrazione. Lotta tra gesto e materia.

Protagonisti: J. Debuffet, J. Fautrier, A. Burri.

L'affermarsi delle prime correnti artistiche autonome negli Stati Uniti.

Action painting

Abstract expressionism

Protagonisti: J. Pollock, W. De Kooning, F. Kline.

Confronto tra l'opera di A. Burri 'Sacco SZ1' e R. Rauchenberg 'Untitled black painting'

Pop Art

Arte e comunicazione di massa, la contaminazione dei linguaggi e la scomparsa della divisione culturale tra arte colta e arte popolare.

Protagonisti: A. Warhol, R. Lichtenstein, T. Wesselmann.

Confronto tra l'opera di J. Johns 'Lands end' e A. Warhol 'White burning'.

