

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE

Classe 5 Sezione H

Docente: Gabriella Biancini

Anno Scolastico: 2024/2025

Verso il crollo degli Imperi centrali

I presupposti dell'*Art Nouveau*, il nuovo gusto borghese

- Gustav Klimt: *Il bacio*

Le avanguardie storiche

Fine ottocento inizi del novecento, caratteri generali del periodo storico e sociale, i movimenti e le avanguardie a cavallo dei due secoli (i precursori: Munch, Cézanne, Gauguin, Van Gogh).

- Espressionismo francese. I Fauves: punti di riferimento e presupposti della formazione artistica.
Matisse: *Donna con cappello, La danza*
- Espressionismo tedesco. I precursori: Munch: *Sera nel corso Karl Johann*
Il gruppo Die Brücke: un ponte artistico
Kirchner: *Nollendorfplatz, Cinque donne per la strada*

L'inizio dell'arte contemporanea

Il novecento delle avanguardie storiche: un secolo di grandi speranze e di straordinarie delusioni.

- Il cubismo. Un movimento rivoluzionario che si apre a un universo di ricerche e di sperimentazioni mai tentate prima: contesto culturale. Influssi di Cézanne.
Picasso: *Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les deimoselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica*
Braque: *Case all'Estaque, Violino e brocca*
Brancusi: *Il bacio*
- Il futurismo: La stagione italiana (1909 – 1944): Marinetti *Il manifesto* punti programmatici e espedienti propagandistici.
Boccioni: *Forma uniche della continuità nello spazio*
Balla: *Dinamismo di un cane al guinzaglio*
- Dada: un movimento del primo dopoguerra che è un nonsenso per definizione.
Duchamp: *Nudo che scende le scale, Ruota di bicicletta, Scolabottiglie, Fontana, L.H.O.O.Q., Eau de voilette, L'aria di Parigi, Anticipo per un braccio rotto, Scatola in una valigia, Opera postuma*
Man Ray: *Cadeau, Le violon d'Ingres*
- Metafisica: al di là di ciò che si vede, al di là della natura
De Chirico: *Le Muse inquietanti, Piazza d'Italia con statua e roulotte*
- Il Surrealismo: l'arte dell'inconscio, automatismo psichico puro.
Magritte: *Copertina del manifesto Surrealista (1924), Il figlio dell'uomo, Gli amanti, Madame Recamier, Ceci n'est pas une pipe, Il tradimento delle immagini, Golconda*

- Dali: *La persistenza della memoria*
- Astrattismo: oltre la forma, il gruppo Der Blaue Reiter
Franz Marc: *Cavalli Azzurri*
Kandinsky: *Senza titolo (primo acquerello astratto) 1910, Il lago Starnberg, Bozzetti per l'allestimento scenico dei Quadri di un'esposizione di Mussorgsky*
- De Stijl: il nuovo linguaggio del neoplasticismo
Mondrian: La serie degli *Alberi*, *Composition n.° II*

La nascita del movimento moderno

Il Razionalismo in architettura, l'esperienza del BauHaus: l'ideologia e il programma, Gropius

- Mies van der Rohe: *Padiglione della Germania a Barcellona*
- Le Corbusier: *Modulor, Villa Savoye, L'unità di abitazione*
- Lloyd Wright: *Casa sulla cascata, Guggenheim Museum*
- Architettura fascista

Esperienze artistiche del secondo dopoguerra

Verso il contemporaneo, alla ricerca di nuove vie

- Arte informale: in Italia tra realismo e astrattismo
Burri: *Rosso plastica*
Fontana: *Concetto spaziale, attese, 1966*
- Bacon: *Studio del ritratto di Papa Innocenzo X di Velásquez*
- Espressionismo astratto: tra *Action Painting* e *Color Field Painting*
Pollock: *Alchimia*
Rothko: *Orange and Yellow*
- Nouveau Realisme:
Manzoni: *Merda d'artista n. 047*
- Pop Art: arte e civiltà di massa
Warhol: *The Shot Marilyn Monroe*
- Arte povera italiana: la rivincita della materia
Pistoletto: *Venere degli stracci*
Merz: *Igloo con albero*
- Land Art: sconfinamento della frontiera dell'arte
Christo: *The floating Piers*
- Minimal Art: serialità e forme elementari
Frank Stella: *Harran II*
- Body Art e performance: il corpo come linguaggio
Abramovich: *Ritmo zero*
- Graffiti e street art: l'arte della strada
Haring: *Tuttomondo*
Basquiat: *Teschio*
Banksy: *Bambina con palloncino*
- New Dada: provocazione che si rifà ai Dada
Rauschenberg: *Bed*
Johns: *Flag*
- Arte concettuale:
Kosuth: *Una e tre sedie*
- Tra scultura ed Happening:
Cattelan: *L.O.V.E.*