

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE

Classe 5 sezione F

Docente: Prof.ssa Carla Tagliaferri

Anno Scolastico: 2024-2025

Il Realismo-la poetica del vero

- **G. Courbet:** la poetica del vero. Opere: *Gli spaccapietre*

La nuova architettura di ferro in Europa: fra ponti, serre, gallerie e torri

Le Esposizioni Universali:

- Londra 1851 - Il Palazzo di Cristallo
- Parigi 1889- La Torre Eiffel
- il Vittoriano

L'innovatore della pittura dell'Ottocento:

Edouard Manet:

- Colazione sull'erba
- Olympia
- Il bar delle Folies Bergère

Impressionismo: la rivoluzione dell'attimo fuggente

- Caratteri generali: la Ville lumière; i caffè artistici; il colore locale; la luce; le nuove frontiere; le stampe giapponesi; la fotografia.

Claude Monet:

- Impressione, sole nascente
- Le Grenouillere
- Le "serie":
- La Cattedrale di Rouen
- Lo stagno delle ninfee

Edgar Degas:

- La famiglia Bellelli
- La lezione di danza
- L'assenzio
- La danzatrice di 14 anni

Pierre Auguste Renoir:

- Le Grenouillere
- Moulin de la Galette
- Colazione dei Canottieri
- le bagnanti

Post impressionismo

"Oltre" la visione, la dimensione analitica e la dimensione emotiva.

Il Pointillisme di P. Seurat:

- Une baignade a Asnieres
- Una Domenica pomeriggio all'isola del grande Jatte

- Il circo

P. Cezanne:

- La casa dell'impiccato;
- I giocatori di carte, 1898;
- La montaigne Sainte Victoire, 1904-1906;

Il simbolismo di Paul Gauguin:

- L'onda
- La visione dopo il sermone
- Il Cristo giallo, 1889;
- Aha oe feii?, (come sei gelosa?)1892
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

Il dramma esistenziale di Vincent Van Gogh:

- I mangiatori di patate
- Autoritratto con cappello di feltro grigio
- La camera di Van Gogh ad Arles
- Veduta di Arles con iris in primo piano
- La notte stellata
- Campo di grano con volo di corvi

Una pittura tra amore e morte

Edvard Munch:

- La fanciulla malata
- Sera nel corso Karl Johann
- Il grido
- Pubertà

Divisionismo italiano

Giuseppe Pellizza da Volpedo:

Il Quarto Stato

Art Nouveau

La belle époque e l'arte in un mondo che cambia: caratteri generali

Gustav Klimt:

- Giuditta I
- Giuditta II – Salomè
- Ritratto di Adele Bloch – Bauer
- Il fregio di Beethoven
- Il bacio
- Danae

Antoni Gaudì:

- Casa Batllo
- Sagrada Familia
- Park Guell

L'esperienza delle arti applicate a Vienna:

- Palazzo della Secessione

Le avanguardie storiche

Il Novecento I movimenti e le avanguardie di inizio secolo

Espressionismo francese: I Fauves

Hanri Matisse:

- Donna con cappello

- La gioia di vivere
- La stanza rossa
- La danza

Espressionismo Tedesco: Die Brucke

Ernest Ludwig Kirchner:

- Marcella
- Due donne per strada
- Autoritratto di soldato

Espressionismo Austriaco

Oskar Kokoschka:

- Ritratto di Adolf Loos
- La sposa del vento
- Uovo rosso

Egon Schiele:

- Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso
- Abbraccio
-

Espressionismo astratto

Action Painting: Pollock

- Number 1
- Convergence
- Blue Poles (number 11)

Color Field Painting: Rothko

- Orange and Yellow

Cubismo

La scomposizione della realtà alla ricerca di un'esperienza più ampia della sola visione prospettica.

Pablo Picasso:

- Poveri in riva al mare
- Famiglia di saltimbanchi
- ritratto di Gertrude Stein
- Les demoiselles d'Avignon
- Ritratto di Ambroise Vollard
- Natura morta con sedia Impagliata
- Guernica

Futurismo

Il problema del movimento come continuità nello spazio.

Umberto Boccioni:

- La città che sale, 1910/11;
- Stati d'animo: Gli addii; quelli che vanno; quelli che restano (versione futurista)
- Stati d'animo: Gli addii;quelli che vanno; quelli che restano (versione cubista)
- Forme uniche della continuità nello spazio

Giacomo Balla:

- Dinamismo di un cane al guinzaglio

L'aeropittura di Tullio Crali:

- Incuneandosi nell'abitato
- Prima che si apre il paracadute

Astrattismo

Al di là del visibile, le tendenze geometriche, musicali e liriche di un movimento che si misura con la sostanza della realtà.

V. Kandinskij:

- coppia a cavallo
- Senza titolo
- Impressione III (Concerto)
- Impressione VI (Domenica)
- Composizione VI (Diluvio)

Piet Mondrian e De Stijl:

- Evoluzione
- L'albero rosso, 1908;
- L'albero grigio, 1911;
- Melo in fiore, 1912;
- Composizione 10, o Molo e oceano, 1915;
- Composizione II, o Composizione in rosso, blu e giallo, 1930;
- Broadway Boogie Woogie

Dada

Il problema del sistema e del sistema dell'Arte.

Marcel Duchamp:

- Nudo che scende le scale n.2
- Fontana
- L.H.O.O.Q.

Man Ray:

- Cadeau
- Violon d'Ingres
- Fotografia: rayografia e solarizzazioni

Metafisica. Oltre la realtà fisica.

Giorgio De Chirico:

- Canto d'amore
- L'enigma dell'ora
- Ettore e Andromaca

Surrealismo

Il problema del sogno e della realtà.

Renè Magritte:

- Gli amanti prima versione
- L'uso della parola I

Salvador Dalì:

- Studio per stipo antropomorfo
- La persistenza della memoria
- Sogno causato dal volo di un'ape intorno ad una melagrana un attimo prima del risveglio

Movimento Moderno

- Deutscher Werkbund

Walter Gropius e il Bauhaus:

- Il nuovo progetto della sede del Bauhaus a Dessau
- Poltrona Barcellona
- Poltrona Vasilij

Le Corbusier:

- Villa Savoye
- L'unità di abitazione

Frank Lloyd Wright:

- Casa sulla cascata
- Museo Guggenheim

Roma, 4 giugno 2025

Firma