

CLASSE 5DSA – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

STORIA DELL'ARTE

UNITA' 1. Verso il secolo dei lumi

- Il Settecento: dal tardo Barocco al Rococò, l'Illuminismo, la prima Rivoluzione industriale, il Neoclassicismo.
 - Filippo Juvarra: *La basilica di Superga; La palazzina di caccia di Stupinigi.*
 - Luigi Vanvitelli: *Reggia di Caserta.*
- Il vedutismo tra arte e tecnica – La camera ottica.
 - Antonio Canaletto: *Campo dei Santi Giovanni e Paolo.*

UNITA' 2 Dai Lumi all'Ottocento – Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese

- Il Neoclassicismo – Johann Joachim Winckelmann – Il grand Tour
 - Antonio Canova: *il monumento funebre a M. Cristina d'Austria; le tre Grazie.*
 - Jacques-Louis David: *Giuramento degli Orazi; Morte di Marat.*

UNITA' 3. Dai Lumi all'Ottocento – L'Europa della Restaurazione

- Il Romanticismo
 - Johann Neinrich Füssli: *L'incubo.*
 - John Constable: *Studio di nuvole a Hampstead (Cloud Study, Hampstead, Tree at Right).*
 - Joseph Mallord William: *Pioggia, vapore e velocità.*
 - Caspar David Friedrich: *Monaco sulla spiaggia; Abbazia nel querceto; Viandante davanti al mare di nebbia.*
 - Théodore Géricault: *La zattera della Medusa (Le Radeau de la Méduse).*
 - Eugène Delacroix: *La libertà che guida il popolo (La Liberté guidant le peuple).*
- Il Realismo
 - Gustave Courbet: *Gli spaccapietre; Un funerale a Ornans; detto anche Quadro di figure umane; narrazione di un funerale a Ornans; La Bottega del pittore; allegoria reale che determina una fase di sette anni nella mia vita artistica e morale.*
 - Jean-François Millet: *Alcune spigolatrici detto anche le spigolatrici; L'Angelus.*
 - Honoré Daumiere: *Il vagone di terza classe.*
 - William-Adolphe Bouguereau: *La famiglia povera.*
- La nuova Architettura del ferro in Europa
 - La Seconda Rivoluzione industriale, la scienza delle costruzioni e i nuovi materiali da costruzione, le Esposizioni Universali.

- Paxton : *Il Palazzo di Cristallo*.
- Gustave-Alexandre Eiffel: *La torre Eiffel*.
- Charles-Louis-Ferdinand Dutert: *La galleria delle macchine*.
- Giuseppe Mengoni: *La galleria Vittorio Emanuele II*.
- Altre gallerie in Italia: *La galleria Principe e La galleria Umberto I di Napoli*.
- Alessandro Antonelli: *Mole Antonelliana*
- Eugène Viollet-le-Duc, John Ruskin e il restauro architettonico.
- Eugène Viollet-le-Duc: *Abbazia di Saint-Denis; Carcassone; Castello di Pierrefonds*.
- John Ruskin: *il restauro romantico*

UNITA' 4. Dai Lumi all'Ottocento - La Stagione dell'Impressionismo

- Eduard Manet: *La colazione sull'erba; Olympia; Ritratto di Emile Zola*.
- Claude Monet: *Impressione, sole nascente; La Grenouillère; Le cattedrali di Rouen*.
- Pierre-Auguste Renoir: *Ballo al Moulin de la Galette*.
- Edgar Degas: *La scuola di danza; Le stiratrici*.
- Georges Seurat: *Una domenica pomeriggio all'isola della Grande-Jatte, Il Circo*.

UNITA' 5. Dai Lumi all'Ottocento - Tendenze post-impressioniste

- Paul Cézanne: *La casa dell'impiccato; Le grandi bagnanti; La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves*.
- Paul Gauguin: *La danza delle quattro bretoni; La visione dopo il sermone; Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?*
- Vincent van Gogh: *due contadine che vangano; I mangiatori di patate; Ritratto di père Tanguy; Autoritratto con cappello di feltro grigio; Camera da letto; Terrazza del caffè; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi; La chiesa di Auvers-sur-Oise*.
- Edgar Degas: *La scuola di danza; Le stiratrici*.

UNITA' 6. Ottocento – Novecento. Verso il crollo degli imperi centrali

- I presupposti dell'Art Nouveau
 - La ditta Morris, Marshall, Faulkner & Co.;
 - William Morris: *La casa Rossa; il ladro di Fragole*;
- Architettura art nouveau
 - Antoni Gaudì: *Casa Batllò; Sagrada Família; Palau Guell, Parc Guell; Casa Milà*.
- La nascita dell'Art nouveau e La secessione viennese
 - Josef Maria Olbrich: *Palazzo della Secessione*.
 - Gustav Klimt: *Fregio di Beethoven; Giuditta I, donna fatale e crudele; Cartone per Palais Stoclet - L'attesa - L'albero della Vita - L'abbraccio*.
 - Josef Hoffman: *Il Palais Stoclet di Bruxelles*;
- I Fauves
 - Henri Matisse: *Luxe, Calme et Volupté; Armonia in rosso; La danza*.
 - Maurice de Vlaminck: *Gli alberi rossi*.
 - André Derain: *Donna in camicia*.
- Die Brücke: un ponte tra presente e futuro
 - Ernst Ludwig Kirchner: *Marcella; Cinque donne nella strada*.
 - Oskar Kokoschka: *Pietà; La sposa del vento*.

UNITA' 7. L'inizio dell'arte contemporanea. Il Cubismo

- La rottura della forma
 - Pablo Picasso: *Les Femmes d'Alger (O. J. R. M.); Natura morta con sedia impagliata*.
 - Georges Braque: *Case all'Estaque*.
 - Juan Gris: *Ritratto di Picasso*.
 - Fernand Léger: *Nudi nella foresta*.

- Robert Delaunay: *La torre Eiffel*.

UNITA' 8. La stagione italiana del Futurismo (1909-1944)

- Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista
 - Umberto Boccioni: *Autoritratto; La strada entra nella casa; Visioni simultanee; La città che sale; Stati d'animo I, Stati d'animo II; Forme uniche della continuità nello spazio*.
 - Giacomo Balla: *Lampada ad arco; Dinamismo di un cane al guinzaglio; Le mani del Violinista; Bambina che corre sul Balcone; Espansione dinamica + velocità*.
 - Gino Severini: *Mare=Ballerina*;
 - Fortunato Depero: *Rotazione di ballerina e pappagalli*.
 - L'Aeropittura.
 - Gerardo Dottori: *Primavera umbra; A 300 Km sulla città*.
 - Antonio Sant'Elia: *La centrale elettrica; La città nuova; Stazione d'aeroplani*.

UNITA' 9. Arte tra provocazione e sogno

- Il Dada
 - Il Cabaret Voltaire;
 - Hugo Ball;
 - Hans Arp: *Trousse d'un Da (Bündel eines Da)*.
 - Marcel Duchamp: *i ready Made; Ruota di bicicletta; Fontana; L.H.O.O.Q. Gioconda con i baffi; Il Grande Vetro. La sposa messa a nudo dai suoi scapoli, anche....*
 - Man Ray: *Le violon d'Ingres; Ferro da stiro con chiodi (Cadeau) di Man Ray*.
 - Francis Picabia: *L'occhio cacodilato*.
- Il surrealismo:
 - André Breton;
 - Juan Mirò: *La terra arata*;
 - Salvador Dalì: *La persistenza della memoria*;
 - René Magritte: *La chiave dei campi; Ceci n'est pas une pipe*.
 - Max Ernst: *La vestizione della sposa*.

UNITA' 10. Oltre la forma. L'astrattismo

- Der Blaue reiter;
 - Vasilij Kandinskij: *Il cavaliere azzurro, Paesaggio Bavarese con torre; Primo acquerello astratto; Improvvisazione n. 26 (Remi); Impression III; Composizione VIII; Alcuni cerchi, Blu cielo*.
 - Paul Klee: *Giardino di Tunisi; Strada principale e strade secondarie; Dapprima innalzatosi dal grigiore della notte*.
 - Kazimir Malevič: *Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco*.
 - Piet Mondrian: *Mulino al sole; Albero rosso, Albero blu, Albero grigio, Melo in fiore; Molo e oceano; Quadro I, Composizione con rosso, giallo e blu; Broadway Boogie Woogie*.
- Il Razionalismo in architettura;
 - il Deutscher Werkbund: Peter Behrens, *Fabbrica di turbine AEG*.
 - L'esperienza del Bauhaus: *La sede di Dessau* di Walter Gropius.
 - Walter Gropius: *Officine Fagus*
 - Ludwig Mies van der Rohe: *Padiglione tedesco all'Esposizione internazionale di Barcellona; Seagram Building*.

STORIA DELL'ARTE in Didattica a distanza

- Le Corbusier: *Maison Dom-ino; Maison Citrohan; Chandigarh; i cinque punti dell'Architettura; Villa Savoye; Unità di abitazione; Notre Dame du Haut*.
- Architettura organica;

- Frank Lloyd Wright: *Robie House; Casa sulla Casa Kaufmann; Solomon R. Guggenheim Museum.*
- Alvar Aalto: *Sanatorio di Paimio; Casa dello studente del MIT; Auditorium della Biblioteca Civica di Viipuri; Chiesa di S. Maria Assunta; Padiglione finlandese alla fiera di New York.*
- Architettura dell'Italia fascista;
 - Il Razionalismo in Italia
 - L'urbanistica fascista
 - Giuseppe Terragni: *Novocomum; Casa del Fascio.*
 - Marcello Piacentini: *La città universitaria di Roma; l'edificio del Rettorato; Palazzo di Giustizia di Milano.*
 - Giovanni Michelucci: *Stazione ferroviaria di S.M. Novella; Chiesa di S. Giovanni Battista (Chiesa dell'autostrada).*

UNITA' 11. Tra metafisica, richiamo all'ordine ed Ècole de Paris

- La metafisica;
 - Giorgio De Chirico: *L'enigma dell'orologio; Canto d'Amore; Le muse inquietanti; Ettore e Andromeca.*
 - Carlo Carrà: *Le figlie di Loth.*
 - Filippo de Pisis: *Natura morta con le uova.*
 - Mario Sironi: *La Periferia.*
 - Giorgio Morandi: *Natura morta con manichino. Natura Morta, Vaso a strisce con fiori, La Strada bianca.*

UNITA' 12. Dalla ricostruzione al sessantotto

- Astrattismo Americano
 - Mark Rothko: *No.6 (Yellow, White, Blue over Yellow on Gray; Untitled; Untitled (Black on Gray); La Rothko Chapel.*
 - Jackson Pollock: *Sentieri ondulati; Convergence.*
 - Barnett Newman: *The Voice; Abraham; La promessa.*
- L'Informale Italiano
 - Lucio Fontana: *Campione Olimpionico (atleta in attesa); Concetto spaziale al neon; Trasmissioni tv; Concetto spaziale. Attese.*
 - Giuseppe Capogrossi: *Superficie 137.*
 - Alberto Burri: *Cretto bianco; Il Cretto.*

Alberto Giacometti: *Donna cucchiaino (Femme-cuillère), Testa che guarda (Tête qui regarde), Sfera sospesa (Boule suspendue), Donna sgozzata (Femme égorgée), Uomo che cammina (Homme qui marche), Grande figura (Grande Figure), La piazza.*

- Tra New Dada e Nouveau Réalisme
 - Jasper Johns: *Target with Plaster Casts, Flags.*
 - Robert Rauschenberg: *Bed.*
 - Piero Manzoni: *Sculture Viventi, Basi magiche, Merda d'artista;*
 - Mimmo Rotella: *Marilyn.*
- La Body Art
 - Marina Abramovic e Ulay: *Imponderabilia.*
- La Pop Art
 - Claes Oldenburg: *Fornello;*
 - Roy Lichtenstein: *Crying Girl;*
 - Andy Warhol: *Big Campbell's Soup, Green Coca-Cola Bottles, Marilyn:*