

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE

INSEGNANTE: PAOLA PIRINA

CLASSE: III E

ANNO SCOLASTICO: 2014-2015

SCUOLA: LICEO CLASSICO "S.A. DE CASTRO".

Il Seicento

- I secoli dell'assolutismo. Lo scenario europeo. Il modello assolutistico. Il declino dell'Italia. Il ruolo della chiesa. Le difficoltà del libero pensiero. Gli intellettuali: tra disimpegno e rinnovamento. L'arte nel Seicento. Un termine controverso. Verso la riabilitazione del Barocco. Il ruolo di Roma. Realtà e illusionismo. Il trionfo della spettacolarità. Un nuovo gusto cortese. Collezionisti e viaggiatori. Gli artisti italiani in Europa.

- **I Carracci e il classicismo.** Un'arte fondata sul vero. Il superamento del Manierismo.

- Annibale Carracci e analisi delle opere "La macelleria" e gli affreschi della Volta della Galleria Farnese.

- **Guercino** e analisi della "Sala dell'Aurora" nella Villa Ludovisi a Roma.

- **Andrea Sacchi** e il soffitto della "Divina Sapienza" in Palazzo Barberini.

- **Caravaggio** e il fascino di un'arte rivoluzionaria. L'amore per la realtà. Gli anni della formazione. La novità delle opere giovanili. Verso la grande pittura sacra. Storia e dramma sacro. La leggenda dell'artista maledetto". L'ultimo Caravaggio. Analisi delle seguenti opere: "Canestra di frutta"; "Ragazzo con canestra di frutta"; "Bacco"; "Bacchino malato"; Ragazzo morso da ramarro"; Buona ventura"; "I bari"; "Musica di alcuni giovani"; "Il suonatore di liuto". "Narciso"; "Amor Vincit Omnia"; La Cappella Contarelli e analisi del "Martirio di San Matteo", "La vocazione" e le due versioni di "San Matteo e l'angelo". "Morte della Vergine"; "Decollazione del Battista"; "Davide e Golia"; "Giuditta che decapita Oloferne".

- **Artemisia Gentileschi** e analisi di "Danae"; "Artemisia che decapita Oloferne".

- **Il genio barocco di Gian Lorenzo Bernini.** Alle origini di una nuova estetica. Le opere mitologiche giovanili. Pathos e movimento: "Giove e la capra Amaltea"; "San Sebastiano"; "Enea con Anchise e Ascanio"; "David"; "Il ratto di Proserpina"; "Apollo e Dafne". L'incontro fortunato con Urbano VIII. Innocenzo X: una breve eclissi e nuovi trionfi. Alessandro VII e le opere della maturità. Il viaggio in Francia. "L'estasi di Ludovica Albertoni"; La Cappella Cornaro e l' "Estasi di Santa Teresa". Il "ritratto di Luigi XIV"; "Medusa"; "Obelisco e pulcinella della Minerva"; "Salvator Mundi", "Sant'Andrea al Quirinale", "L'ermafrodito dormiente", "La fontana della barcaccia", "Anima dannata e anima beata", "La fontana dei Quattro fiumi"; "La fontana del Moro", "La fontana del tritone"; "La fontana delle api"; "La verità svelata

dal Tempo”. Bernini architetto. Le opere per San Pietro: il “baldacchino e il colonnato”; “la scala regia”; “Il monumento funebre di Papa Alessandro VI e Papa Enrico VIII”.

- **La nascita della pittura barocca.**
- **Pietro da Cortona** e il “Trionfo della Divina Provvidenza”; “L’età dell’oro”; “Il ratto delle Sabine”.
- **Guarino Guarini** e il “Palazzo Carignano”.
- **Il Seicento fiammingo.**
- **Pieter Paul Rubens** e analisi delle opere “Le conseguenze della guerra”; “Allegoria dei benefici della pace”; “Giovane Carlo Doria a cavallo”; “Le tre grazie”.
- **Antonie van Dyck**, la formazione e i contatti con Rubens, i viaggi in Italia al servizio di Carlo I”. Analisi delle opere “Ritratto dei fratelli Stuart”; “Ritratto di Carlo I a caccia” e “triplo ritratto di Carlo I”.
- **Rembrandt van Rijn** e analisi “Lezione di anatomia” e “Ronda di notte”.
- **Diego Velazquez** e “Las meninas.

Settecento e Ottocento

- Contesto storico culturale.
- **Il neoclassicismo e Antonio Canova.** Il richiamo dell’antico. Il primato della scultura. Analisi delle opere: “Dedalo e Icaro”; “Teseo e il minotauro”; “Maddalena penitente”; “ Monumento funebre a Vittorio Alfieri”; “Monumento funebre a papa Clemente XIV”; “Monumento funebre a Maria Cristina d’Asburgo”; “Amore e Psiche”; “Paolina Borghese come Venere vincitrice”; “Le tre Grazie”.
- **Nicola Salvi** e la “Fontana di Trevi” a Roma.
- **Francisco Goya** e analisi delle opere: “Il parasole”; “Il sonno della ragione genera mostri”; “Maja vestida” e “Maja desnuda”; “La famiglia di Carlo IV”; “3 maggio 1808”; “Saturno che divora i suoi figli”.
- **Il linguaggio sentimentale del Romanticismo.**

Francesco Hayez e il Romanticismo, “Il Bacio”, “Meditazione”

François Rude: vita, Il giovane pescatore Napoletano; Mercurio che si allaccia il sandalo;

Impressionismo e Neoimpressionismo: sensazione e visione.

Monet, vita e formazione artistica. Analisi delle opere: “La passeggiata”; Campo di papaveri; Iris nel giardino di Giverny;

Renoir: vita, tecnica pittorica, Bal au Moulin de la Galette; La Baguense blonde;

Rodine: vita, L’età del bronzo, Porte dell’Inferno, Bacio; Pensatore;

Henri Toulouse Lautrec: vita, tecnica, L’addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin le Desossè, Moulin Rouge; La Goule; Diven Japounais; Il bacio;

Kokoschka, vita, La sposa del vento; Il cavaliere errante; La pietà

Rossetti: vita, Venere Verticordia; Lady Lilith;

Chagal e analisi delle opere: “La passeggiata”; “Il compleanno”;

Vincent van Gogh e il disagio esistenziale. Analisi delle opere: La notte stellata; Campo di grano con corvi in volo, Veduta di Arles con Iris.

Magritte: vita, pensiero, tecnica del trompe l’oeil, Gli amanti; Il figlio dell’uomo;

Art Nouveau caratteri generali. Lalique; Mucha.

Gauguin e il sintetismo. Analisi delle opere: “Nudo di donna che cuce”, “Vaso di fiori davanti a una finestra”; “Quattro donne bretoni”; “Raccolta della frutta”; “La visione dopo il sermone”; “La Orana Maria”; “Aha oe feii”; “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”; “Due donne tahitiane sedute”.

Klimt e la secessione viennese. Analisi dell’”Albero della vita”

Munch e analisi delle opere”L’urlo”, “La Madonna” e “L’assassino”.

Le avanguardie storiche e l’arte del Novecento. La storia, le idee, che cosa sono.

Pablo Picasso, la vita e il suo percorso artistico. Analisi delle opere: “Les demoiselles d’Avignon”; “Acrobata sulla palla”; “Vecchio cieco con ragazzo”; “Ghernica”

Gaudì: Casa Battlò; Sagrada Familia;

Frida Kahlo, la vita, lo stile, il pensiero artistico e politico. Analisi delle opere: “Le due Frida”, “Quello che vidi in acqua”, “Il letto volante”.

Marcel Duchamp: vita, Il grande vetro;

Yves Klein: vita, corrente artistica (Nouveau réalisme); particolare idea e concezione di arte;

Giorgio de Chirico: vita e caratteri della Metafisica, Le Muse inquietanti; Il grande metafisico;

Breve cenno al Futurismo, **Umberto Boccioni**: vita, Stati d'animo, Gli addii; Forme uniche della continuità nello spazio;

Kandinskij: vita, tecnica pittorica in riferimento al Lo spirituale nell'arte; Giallo rosso blu;

La **fotografia** considerata come arte: nascita, le foto che hanno fatto la storia;

Andy Warhol e la Pop Art. analisi delle opere: "Marylin Monroe"; "Campbell's soup cans".

L'insegnante

I rappresentanti