

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE

INSEGNANTE: PAOLA PIRINA

CLASSE: III C

ANNO SCOLASTICO: 2014-2015

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

Il manierismo

- **Giambologna** e analisi del "Ratto delle Sabine".

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".

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

- **Carlo Saraceni** e analisi del "Miracolo di San Benno".

- **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”; “Amore e psiche”; “La fontana dei Quattro fiumi”; “La fontana del tritone”; “La fontana delle api”; “la scala regia”. 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”; “Angelo custode”; “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 sulla storia dell'Italia”, “Venere che scherza con due colombe”

- **William Turner e la rappresentazione del paesaggio.** Analisi delle opera

“Chichester canal “peace”: burial at sea of the body of Sir David Wilkie; “Venice from the Porch”.

- **Impressionismo e Neoimpressionismo: sensazione e visione.**

- **Monet**, vita e formazione artistica. Analisi delle opere: “La passeggiata”; “Colazione sull’erba”; “Donna con parasole”; “Le ninfee”.

- **Edgar Degas** e la scultura impressionista. Analisi delle opere: “La famiglia Bellelli”; “La classe di danza”; “La tinozza”; “Donna che si pettina”.

-

- **Chagal** e analisi delle opere: “La passeggiata”; “L’ebreo in rosa”; “La famiglia”.

- **Vincent van Gogh** e il disagio esistenziale. Analisi delle opere: I mangiatori di patate; La camera da letto di Vincent; La notte stellata; La vigna rossa; Campo di grano con corvi in volo; I girasoli.

- **Giuseppe Pellizza da Volpedo** e “Il Quarto Stato”; “La processione”; “Ambasciatori della fame”; “La fiumana”.

- **Giovanni Segantini**. La vita e lo stile. Analisi delle opere “Alla stanza” e “Le due madri”.

Simbolismo e Art Nouveau.

- **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”; “Il bacio”; “Le tre età della donna”.

- **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.

- **René Magritte**. Contesto storico-culturale; nascita del **Surrealismo**. Analisi dell’opera “Les amants”

- **Matisse** e il suo percorso artistico. Analisi delle opere: “Donna con cappello”, “Gioia di vivere”; “La danza”; “La musica”.

- **Joan Mirò** “il carnevale di Arlecchino”, “la fattoria”, “paesaggio catalano”.

- **Salvador Dalì.** Il movimento Dada e il Surrealismo. Analisi delle opere “Persistenza della memoria”; “Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio”.
- **Amedeo Modigliani.** La vita e lo stile. Modigliani e la scultura. Analisi delle opere “Cariatidi”; “Jeanne Hebutenne con cappello”.
- **Pablo Picasso,** la vita e il suo percorso artistico. Analisi delle opere: “Les demoiselles d’Avignon”; “Acrobata sulla palla”; “Vecchio cieco con ragazzo”; “Ghernica”.
 - **Kazimir Severinovic Malevic,** “Il quadrato nero”, “Il quadrato rosso”, “Il taglialegna”, “L’uomo che corre”; “Autoritratto”.
- **Gaudì:** Casa Battlò; Parc Guell;
- **Savinio** e analisi delle opere: “Annunciazione”; “Autoritratto”; “Penelope”; “L’isola dei giocattoli”
- **Jackson Pollock.** “Action painting”. Analisi delle opere “Alchimia”; “Pali blu”.
- **Andy Warhol** e la Pop Art. Analisi delle opere: “Barattoli Campbell”; “Marylin Monroe”; “Ritratto di Lucio Amelio”; “The last supper”.
- **Frida Kahlo,** la vita, lo stile, il pensiero artistico e politico. Analisi delle opere: “autoritratto con abito di velluto”, “Colonna spezzata”; “Lo stomaco visibile”.
- **Jean Michel Basquiat,** vita, stile, graffitismo americano.
 - **Banksy** e il fenomeno del graffitismo . Analisi delle opere in Cisgiordania; temi e soggetti.
 - **Alberto Burri,** la vita, lo stile, le Plastiche, il Grande Sacco, il Grande Creto Nero.
 - **Costantino Nivola.** La vita e la formazione artistica. I bassorilievi. La tecnica del sand-casting. Analisi delle opere “I lettini”; “Le vedove”.

L’insegnante

I rappresentanti