

classe VA LS

docente : Prof.ssa Cristiana Canali

PROGRAMMA FINALE

Ottocento :

Dall'ordine razionale neoclassico, alle suggestioni storiche romantiche; dalla poetica del vero alla rivoluzione dell'attimo fuggente nell'impressionismo

Neoclassicismo :

Il filtro etico/estetico nella rappresentazione della realtà. Differenza tra i termini classico e neoclassico. Neoclassicismo contesto culturale e storico. Teoria di Winckelmann. Il nuovo senso del bello, l'ideale etico e l'ideale estetico.

Canova biografia formazione e opere . L'espressione dell'ideale estetico. La "pelle" di Canova. Approfondimento: La bellezza è forma o superficie?

Analisi: "Paolina Borghese " "Amore e Psiche".

J.I. David biografia formazione e opere: il tema dell'uomo eroe. "Il Giuramento degli Orazi"

F.Goya biografia e contesto. Evoluzione stilistica ed espressiva . La ricerca del "vero".

"Le fucilazioni del 3 maggio", "Maja desnuda" e "Maja vestida", " La famiglia di Carlo V " "Ritratto della marchesa Solana""Il sonno della ragione genera mostri"" Saturno divora i figli"

Romanticismo:

Neoclassicismo e Romanticismo i due volti dell'Europa borghese. Cause e conseguenze della rivolta romantica. Nuova figura dell'artista Contesto politico economico e sociale. L'arte nel rapporto con la natura, la storia, la società industriale.

Concetto di Infinito come *avvertimento del limite dell'uomo in rapporto con il cosmo*

Friedrich: biografia formazione e opere.

Lo smarrimento di fronte alla grandezza della natura: "Viandante sul mare di nebbia"

L'ansia dell'infinito oltre il conforto della fede: " Bianche scogliere di Rugen"

Il rapporto con la Natura: "Il naufragio della speranza"

Il criterio estetico del Sublime. Genio artistico.

W. Turner: biografia formazione e opere: Il dinamismo cosmico : Paesaggi ad acquerelli "Ombre e tenebre la sera del diluvio" " Pioggia, vapore, velocità"

La rappresentazione della Natura: il criterio estetico del Pittoresco

J. Constable : biografia formazione e opere: il paesaggio come teatro dell'agire umano. " Barca in costruzione presso Flatford", " Studi di nuvole"

L'interpretazione soggettiva della realtà storica e il rapporto con la Natura

Gericault: biografia formazione e opere : "La zattera della Medusa" " Ritratti di alienati"

Delacroix : biografia formazione e opere : " La libertà che guida il popolo".

La scoperta del colore: acquerelli del viaggio in Marocco. " Le donne di Algeri"

Realismo francese:

Realismo e Romanticismo, due momenti successivi che derivano dalla stessa situazione socio-culturale

G.Courbet: biografia formazione e opere: " L'Atelier del pittore " "Gli Spaccapietre" " Le signorine sulla riva della Senna"

H. Daumier: biografia formazione e opere: "Il vagone di terza classe"

J.F. Millet: biografia formazione e opere: "Le spigolatrici"

Realismo Toscano: L'esperienza dei Macchiaioli. Motivazioni culturali storiche e sociali
Le riunioni al Caffè Michelangelo nell'acquerello di Adriano Cecioni

Giovanni Fattori: biografia formazione e opere: La Rotonda di Palmieri

Impressionismo

Contesto storico,culturale,sociale. I principi, il linguaggio e la tecnica. I luoghi e la pittura "plein air". I principali protagonisti . Il rapporto con la Fotografia.

E. Manet: biografia formazione e opere. "Colazione sull'erba" "Olympia" " Il bar delle Folies bergere"

Approfondimento critico sul tempo nell'arte: "Il balcone". Confronto con" Perspective : le balcon de Manet " di R. Magritte

C. Monet: biografia formazione e opere. L'attimo di luce che trascorre sulle cose. Analisi opere: "Impressione sole nascente" "La cattedrale di Rouen" "Stagno delle ninfee" " Stazione di S. Lazare"

Rapporti con il Romanticismo di Turner e il Realismo di Daumier e Courbet

E. Degas: Biografia e opere. Il ritorno al disegno: "La lezione di ballo" "L'assenzio"

P. A. Renoir: Biografia e opere. La gioia di vivere « Moulin de la Galette », « La colazione dei canottieri » . Confronto fra La « Grenouilliere » di Renoir e di Monet.

La fotografia: L'invenzione del secolo.

La nascita della fotografia come espressione della nuova chimica e degli studi sulla sensibilità della luce. Da Niepce a Daguerre. Le sequenze fotografiche. Il ritratto fotografico. Lo studio dei fratelli Alinari. Il rapporto con la pittura.

Tendenze postimpressioniste: la critica e il superamento della visione retinica e degli effetti della luce .

V. Van Gogh Biografia e opere - La Fuga dalla realtà attraverso la forza espressiva del colore. Rapporto arte-vita

Un diverso criterio di bellezza ." I mangiatori di patate" ," I girasoli"

La complessità della psiche : "Autoritratto" " La camera da letto"

Il male di vivere: " Notte stellata", "Campo di grano con volo di corvi"

Cezanne: Biografia e opere.

La struttura del reale in: "I giocatori di carte" " Le grandi bagnanti" "La montagna di Sainte Victoire"

Gauguin: Biografia e opere. La crisi dell'io nella società moderna e la ricerca di un mondo primitivo e incontaminato:

Analisi delle opere: "La visione dopo il sermone", " Cristo giallo", "Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?"

G.Seraut: il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico.

Un' esplosione di atomi di luce: il rapporto arte e scienza e la teoria del contrasto simultaneo di Chevreul. Analisi dell'opera: " Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte"

ARCHITETTURA

Architettura di fine '800: l'architettura degli ingegneri

L'architettura degli ingegneri come conseguenza della rivoluzione industriale. I nuovi materiali da costruzione e la nascita della scienza delle costruzioni. Le diverse professionalità .

Esposizioni universali

J. Paxton: "Il Palazzo di Cristallo" a Londra

G. A. Eiffel: La "Torre Eiffel" a Parigi

Introduzione al Novecento: Bellezza, espressività e tecnica.

Riforma delle arti applicate di W. Morris "La Arts and Crafts Exhibition Society"

Art Nouveau come espressione del gusto borghese. Caratteri generali.

Riflessioni relative al saggio : " Parole nel vuoto" di A.Loos

Introduzione al concetto di modernità e superamento dello stile nell'arte e nell'architettura.

A. Loos contro il concetto di decorazione in architettura. Un caso esemplare : Casa Scheu

La Secessione. L'esperienza delle arti applicate a Vienna. Palazzo della Secessione. Rivista Ver sacrum

Modernismo di **A. Gaudì**: Sagrada Familia. Lavori di costruzione e tempi di esecuzione.

La nascita del movimento moderno in architettura: *nuovo rapporto forma - spazio -funzione*

Werkbund

Peter Behrens. Biografia formazione e opere: Fabbrica di turbine AEG.

L'international style. Le diverse tendenze dell'architettura moderna

Funzionalismo." *La forma segue la funzione* "

W.Gropius. Biografia formazione e opere: l'esperienza del "Bauhaus ". La sede di Dessau analisi e comprensione formale e funzionale

La nascita dell'industrial design . Esempi.

Mies van der Rohe Biografia formazione e opere:

Padiglione tedesco all'Esposizione internazionale di Barcellona

Razionalismo: "*La casa come macchina per abitare*"

Le Corbusier. Biografia formazione e opere: I cinque punti della nuova architettura. Il "Modulor" come reinterpretazione in chiave funzionale del *canone policleteo* Il sistema Domino "Villa Savoye", "Unité d'habitation a Marsiglia" "Cappella di Ronchamp"

Architettura Organica. "*La funzione segue la forma* "

F.L.Wright. Biografia formazione e opere: " La casa sulla cascata ", "Il Guggenheim Museum "

La via del razionalismo in Italia: Architettura del fascismo.

La libertà dell'artista come superamento degli obblighi imposti dal potere:

G. Terragni Biografia formazione e opere: "La casa del fascio" a Como

Michelucci e il gruppo Toscano: Biografia formazione e opere: "Stazione S. Maria Novella" "Chiesa di San Giovanni Battista"

Crisi della modernità e le tendenze del nuovo millennio in architettura

L'architettura strutturale e ispirata a le forme naturali di **S. Calatrava**: Città delle arti e delle scienze a Valencia. La riqualificazione urbana della periferia.

Decostruttivismo e il processo creativo nell'opera di **F. O.Gehry**: Museo Guggenheim a Bilbao

NOVECENTO : La rivoluzione spaziale in pittura

Le avanguardie storiche :

Significato di avanguardia artistica . Rapporto con il contesto storico ed economico, i diversi atteggiamenti dei gruppi di artisti.

Espressionismo

Espressionismo nordico. **Munch**: Biografia formazione e opere, espressione del disagio esistenziale " Il grido"

Espressionismo francese . **Fauves. Matisse**: Biografia formazione e opere , il piacere del colore come gioia di vivere. La pittura come *una comoda poltrona* : "La stanza rossa" La danza"

Cubismo. Le ragioni della nascita del Cubismo. Rapporto con Cezanne. La necessità del cubismo secondo G. Stein. La quarta dimensione nell'interpretazione di Apollinaire, il rapporto con la scienza.

Picasso: Biografia formazione e opere. La svolta cubista :

"Les Femmes d'Alger" "Olympia"

L'arte e la guerra. Analisi e le diverse interpretazioni della guerra nell'opera di

Picasso: "Guernica" e " Guerra e Pace " nella Cappella di Vallauris.

Futurismo. Contesto scientifico e sociale, culturale e politico. L'esperienza alle "Giubbe Rosse . L'estetica futurista. Le fasi del futurismo: divisionista e cubo-futurista

Boccioni: Biografia formazione e opere Il movimento nella componente materico /simbolica." La città che sale "" La risata" "Gli Stati d'animo" "Forme uniche della continuità nello spazio"

Balla: Biografia formazione e opere Il movimento nella componente meccanico/interattiva. " Dinamismo di un cane al guinzaglio"

Il principio della simultaneità della visione

Antonio Sant'Elia. Biografia formazione e opere:" La centrale elettrica", "La Città Nuova, "Stazione di aeroplani e treni"

Dadaismo. La fine dell'arte. Le ragioni della provocazione. Nascita del Ready made. Duchamp : "Fontana" "Gioconda con i baffi. Man Ray : "Cadeau"

Il Ritorno all'ordine :

Metafisica. Il non senso del visibile. La collana dei ricordi.

De Chirico:" Le Muse Inquiete - Cenni di esperienze italiane nel Ventennio fascista

L'esperienza del Der Blaue Reiter e Astrattismo Lirico.

Kandinskij. La svolta astratta."Primo acquerello astratto"

La pittura come la musica . I rapporti tra colori, forme ed effetti psicologici: corrispondenze tra colori e suoni

Secondo Novecento : Il contemporaneo, ricerca di nuove vie

Espressionismo astratto. M. Rothko. Biografia e opere. Il colore libero dalla forma.

Pop art: arte e civiltà di massa. A. Warhol Biografia e opere. Oggetti miti e linguaggi della nuova società dei consumi.

Educazione Civica :

Legislazione di tutela del patrimonio artistico.

- Canova, Quatremere de Quincy, Napoleone e due papi. Legislazione pontificia di tutela delle opere d'arte: Chirografo di Pio VII del 1802.

Obiettivi :

1. Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della sua tutela e della sua valorizzazione consapevoli del suo valore di memoria storica.

Valorizzazione e riflessione sul patrimonio artistico.

- Visita alla mostra di Mark Rothko a Palazzo Strozzi a Firenze: percorso evolutivo delle opere dell'artista e i suoi rapporti con la tradizione artistica italiana.

Obiettivi :

1. Rendere familiare una delle istituzioni culturali della città di Firenze .
2. Stimolare la fruizione del patrimonio culturale e artistico come opportunità di crescita e di conoscenza del mondo. Le opere d'arte, infatti, permettono diverse modalità di relazione e favoriscono una riflessione sui temi rilevanti della società contemporanea.

DISEGNO

Disegno di composizione architettonica.

Il disegno, fondamentale per la comprensione dello spazio è stato funzionale alla comprensione dell'architettura.

Esercitazione di composizione:

L'architettura concettuale di Peter Eisenman. Il rapporto con l'architettura di Palladio e il razionalismo di Le Corbusier.

Operatività: dalla scomposizione di un cubo secondo una griglia tridimensionale in tre parti alla successiva ricomposizione secondo un nuovo ordine formale.

- Fase ideativa : Divisione del cubo in Assonometria esplosa; Ricomposizione secondo una libera aggregazione in Assonometria . Breve Relazione .
- Fase descrittiva in Proiezioni ortogonali e rappresentazione in Prospettiva

Libri di testo: Itinerario nell'arte Vol3 di Cricco Di Teodoro
Geometrie del bello Vol B Formisani

Zanichelli
Loescher

Firma docente

Firma studenti

