LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANDRO PERTINI”

Via Caltagirone 1- 00055 Ladispoli (RM)

A.S. 2018/2019 - Classe 5B

PROGRAMMA

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Prof. CORTIGNANI Roberto

IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO

Introduzione UNITA’ 25

Courbet e il Padiglione del Realismo - Il SalondesRefusés e gli anni sessanta - La città si trasforma

L’architettura del ferro e dell’acciaio - Riprodurre immagini attraverso la fotografia - Gli impressionisti e le loro mostre - Essere del proprio tempo - I maestri dell’Impressionismo.

Gustave Courbet La rivoluzione del Realismo, "Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna, Uomo con la pipa, Le Bagnanti, Il Sonno, L’Origine del mondo, Nudo femminile con cane".

Visione DVD “Courbet, la pittura della realtà: Le bagnanti, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna”.

Edouard Manet “Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère”.

Visione DVD “Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère, La stazione di Saint Lazare, Il balcone”.

Claude Monet “Impressione: sole nascente, I papaveri, La serie dei Covoni, La serie della Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee, La Grenouillère”.

V*isione DVD “Donne in giardino (la delicatezza della luce), Impressione: sole*

nascente (la bellezza dell’aria), La Cattedrale di Rouen (il motivo

costante e l’effetto variabile), Lo stagno delle ninfee, I papaveri”.

Auguste Renoir La pittura come vibrazione cromatica, “Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti, La Grenouillère”.

V*isione DVD “Chiatte sulla Senna, Sentiero scosceso nell’erba alta, Le bagnanti,Ballo al Moulin de la Galette”.*

Edgar Degas Il tema della danza, “Lezione di danza, Le stiratrici, L’assenzio”.

POST-IMPRESSIONISMO, SECESSIONI, ART NOUVEAU

Introduzione UNITA’ 26

Georges Seurat e il *SalondesIndépendants -* L’uso del colore nel pointillisme *-* La scomposizione della luce, le teorie sul colore e il cerchio cromatico di Chevreul *-* L’armonia parallela di Paul Cézanne *-* Paul Gauguin e la scuola di Pont-Aven *-* Il fascino delgiapponismo *-* Vincent Van Gogh: reale e interiorità *-* Declinazioni del Simbolismo *-* EdvardMunch e la Secessione di Berlino *-* Declinazioni dell’Art Nouveau in Europa *-* L’architettura di fine secolo in Catalogna e in Olanda *-* La Secessione viennese e lo Jugendstil in Germania.

Georges Seurat “Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte, Il bagno ad Asnieres”.

Visione DVD “Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte, Il bagno ad Asnières”.

Paul Cézanne La struttura della visione della realtà, “I due giocatori di carte, Le grandi bagnanti, la Montaigne Saint Victoire, Nature morte”.

V*isione DVD “Ponte sullo stagno, I giocatori di carte, Natura morta con bottiglia blu, Le grandi bagnanti, La montagna Sainte-Victoire”.*

Vincent Van Gogh La svolta parigina, fuga ad Arles, l’opera matura, “I mangiatori di patate, Autoritratti, Vaso di girasoli, La casa gialla, La stanza ad Arles,Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi”.

V*isione DVD “I mangiatori di patate, Vaso di girasoli, Iris, La camera da letto ad Arles, Campo di grano con volo di corvi”.*

Paul Gauguin Il periodo di Pont-Aven, Sintetismo, Simbolismo e Sincretismo, cloisonnisme, rinuncia della civiltà, “Il Cristo giallo, La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?, Due donne Tahitiane sulla spiaggia, Orana Maria”.

V*isione DVD “Visione dopo il sermone, Cristo giallo, Arearea (Giocosità), Il mulino David a Pont-Aven, E l’oro dei loro corpi”.*

Gustav Klimt “Giuditta I e Giuditta II, Il bacio, Le tre età della donna, Danae, Fregio di Beethoven”.

V*isione DVD “Giuditta I, Le tre età della donna, Il bacio, L’abbraccio”.*

LE AVANGUARDIE STORICHE E LE DIVERSE VIE DELLA MODERNITA’

Introduzione UNITA’ 27

1. **Il colore come forma ed espressione, i fauves**

L’esperienza dei *fauves* - L’autonomia espressiva di Henri Matisse - Die Brucke e l’Espressionismo in Europa - Parigi e Berlino, capitali dell’arte - Il Cavaliere azzurro - Il percorso dell’astrazione in Kandinskij e Klee.

Henri Matisse Il colore sbattuto in faccia, “Donna con cappello, La stanza rossa, La danza, Nudo blu”.

Visione DVD Matisse: “La danza; La stanza rossa”.

Ernst Ludwig Kirchner “Due donne per strada”.

EdvardMunch Il grido della disperazione, “La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà”.

*Visione DVD**Munch: “Il Grido, Sera nel Corso Karl Johann, Puberta’, Vampiro”.*

1. **La scomposizione cubista**

Il Cubismo di Picasso e Braque - Il flusso di coscienza in arte - Il Cubismo oltre Braque e Picasso - Il collage.

Pablo Picasso Cubismo analitico e sintetico, Papiers collés e collages, Periodo blu e periodo rosa, “Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia impagliata, Guernica”

Guernica, motivazioni, simbologia, significati, stile e riferimenti iconografici.

V*isione DVD “Acrobata e Arlecchino, Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Donne che corrono sulla spiaggia, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Guernica”.*

1. **La riprogettazione del mondo: il Futurismo**

I protagonisti del Futurismo - Materia di Umberto Boccioni - La diffusione internazionale del Futurismo - Antonio Sant’Elia e il Manifesto dell’architettura futurista.

Umberto Boccioni “La città sale, La risata, Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano, Forme uniche della continuità nello spazio”.

V*isione DVD “La città che sale, Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano,Rissa in galleria”.*

Giacomo Balla “I funerali dell’anarchico Angelo Galli, Manifestazione interventista, La mano del violinista”.

Antonio Sant’Elia “La centrale elettrica, La città nuova, Stazione d’aeroplani e treni…”

LA LINEA ALTERNATIVA ALLE AVANGUARDIE

Amedeo Modigliani: purezza formale e penetrazione psicologica

Amedeo Modigliani “Testa di donna, Nudo sdraiato a braccia aperte”.

LA SVOLTA DELLA GUERRA E LA TRASFORMAZIONE DEI LINGUAGGI

Introduzione UNITA’ 28

2) Mondrian, il Neoplasticismo e il Bauhaus

PietMondrian: verso l’astrazione –“De Stijl” e il Neoplasticismo – Il Neoplasticismo in architettura – Walter Gropiu e il Bauhaus – Studiare al Bauhaus – Ludwig Mies van derRohe: una rigorosa leggerezza – La diaspora di architetti e artisti in fuga dal nazismo.

Walter Gropius “L’esperienza del Bauhaus, La sede di Weimar, la sede di Dessau”.

Ludwig Mies van derRohe La ricerca dell’essenzialità, Il padiglione tedesco a Barcellona, la sedia Barcellona.

1. **La vicenda dadaista**

Il Cabaret Voltaire e il Dadaismo a Zurigo - Il Dadaismo in Germania - Duchamp, sperimentatore di linguaggi - Il Grande Vetro - Il Dadaismo a New York

Marcel Duchamp La provocazione del Ready-Made: “Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q., Con rumoresegreto, Nudochescende le scale”.

V*isione DVD La pittura è cosa mentale, una vita da provocatore, da oggetto a concetto “Nudo che scende le scale,Con rumoresegreto”.*

Man Ray “Cadeau, Le violon d’Ingres”.

1. **L’esperienza della Metafisica**

Giorgio de Chirico e la Metafisica - De Chirico e il recupero dell’antico.

Giorgio De Chirico Riferimenti artistici e filosofici, ‘Pictorclassicus sum’.

“Le Muse inquietanti, L’enigma dell’ora, Ettore e Andromaca, Piazza d’Italia, Archeologi, Cavalli con Dioscuri in riva al mare”.

V*isione DVD “Canto d’amore, Muse inquietanti, Due cavalli al mare, I bagni misteriosi, Lo spazio dello spirito”.*

Carlo Carrà “La Musa metafisica”.

Giorgio Morandi “Natura morta metafisica”.

CONTINUITA’ DELLE AVANGUARDIE

Introduzione UNITA’ 29

2) Una diversa interpretazione della realtà: il Surrealismo

I protagonisti dell’arte surrealista – Il Surrealismo “paranoico” di Salvator Dalì – La misteriosa surrealtà di René Magritte.

Salvator Dalì Il torbido mondo della paranoia, Il metodo paranoico critico.

“La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape”.

V*isione DVD “La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape”.*

Rene Magritte Il gioco sottile dei nonsensi.“L’uso della parola I, La condizione umana, L’impero delle luci”.

V*isione DVD “La voce del sangue, Il donatore felice, L’impero delle luci”.*

Concetto di riconoscibilità in arte: riferimenti a Mondrian, Fontana, Capogrossi, Burri, Christò.

Sono state accennate alcune opere di vari autori ed esperienze di arte moderna e concettuale:

ARTE INFORMALE

Alberto Burri con le tele di sacco ed i cretti “Sacco rosso, Cretto nero”.

Lucio Fontana con le tele tagliate “Concetto spaziale”.

NEW DADA

Piero Manzoni “Merda d’artista, Opere d’arte viventi”.

LAND ART Il territorio come tela.

Christo “Impacchettamento del Pont-Neuf e del Reichstag”.

Argomentiprevisti da svolgereentro la fine dell’annoscolastico:

1. **Razionalismo europeo e architettura organica**

La Corbusier, costruttore e teorico – Giuseppe Terragni e il superamento del Razionalismo – Frank Lloyd Wright e il sogno dell’architettura organica.

Le Corbusier La casa come macchina per abitare, i 5 punti dell’architettura razionalista, il Modulor*,* “Ville Savoye, L’unità d’abitazione di Marsiglia, la Cappella di Ronchamp”.

Frank Lloyd Wright L’architettura organica, “Robie House, Casa Kaufmann-La casa sulla Cascata, il grattacielo alto un miglio, il Guggenheim Museum”.

ARTE INFORMALE AMERICANA

Jackson Pollock L’Action Painting “Foresta incantata”.

POP ART

Andy Warhol Oggetti, miti, linguaggidellasocietà dei consumi, Il rapporto arte società, La Factory “Marilyn, Coca Cola Bottles, Campbell’s”.

GRAFFITI WRITING

Keith Haring “Tuttomondo”.

Jean-Michel Basquiat “Senza titolo (Angelo caduto)”.

Banksy Street art.

Roma, 15 maggio 2019 ***Prof. Roberto Cortignani***

Studenti: