ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Primo Levi"
Programma di Arte e Territorio
Classe: 5CT
A.A. 2022/2023
Docente: Prof.ssa Elisa Pilia

1 – L'Età neoclassica

- Contesto storico-artistico.
- La scoperta di Ercolano e Pompei.
- Le teorie del "Bello".
- Nascita del Museo pubblico.
- Jacques-Louis David (Il giuramento degli Orazi, In morte di Marat).
- Antonio Canova (Amore e psiche, Monumento funerario di Maria Cristina d'Austria).
- Giovanni Battista Piranesi (Carceri d'Invenzione, Le antichità romane).
- Il dominio dell'immaginazione, il sogno, il pittoresco e il sublime: Johann Heinrich Fussli (L'incubo); Francisco Goya (Il sonno della ragione genera mostri, 3 maggio 1808).
- Architettura neoclassica in Italia e in Europa.

2 – Il Romanticismo

- Contesto storico-artistico.
- Pittura di paesaggio:

John Constable (Il carro del Fieno, La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo);
J. M. William Turner (Bufera di Neve, Annibale e le sue truppe che valicano le Alpi, Pioggia, vapore e velocità);
Caspar David Friedrich (Abbazia nel Querceto, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia).

- Pittura di storia, cronaca, le immagini:

Théodore Géricault (La zattera della medusa);
Eugène Delacroix (La libertà guida il popolo);
Francesco Hayez (Il bacio).

- Architettura dell'Ottocento, restauri e opere di ingegneria.

3 – Dal Realismo all'Impressionismo

- Contesto storico-artistico.
- La scoperta della fotografia.
- Il Realismo in Francia:

Gustave Courbet (Uomo col cane nero, Funerale a Ornans, Atelier del pittore, Manifesto del realismo).

- I Macchiaioli in Italia:

Giovanni Fattori (Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta, Il carro rosso);
Silvestro Lega (Il canto dello stornello);
Telemaco Signorini (Leith).

- Manet e gli Impressionisti in Francia:

Edouard Manet (La colazione sull'erba, Olympia),
Claude Monet (Donne in giardino, Grenouillère, La cattedrale di Ruen, Orangerie);
Edgar Degas (Lezione di danza);

Pierre-Auguste Renoir (Moulin de la Galette).

4 – Tra Ottocento e Novecento: la *Belle époque*

Tra Ottocento e Novecento: la Belle époque

- Contesto storico-artistico.
- Il Postimpressionismo:

Georges Seurat (Bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte);
Paul Signac (La Colazione, Ritratto Di Felix Fénéon);
Paul Cézanne (La tentazione di Sant'Antonio, Natura morta, Le grandi bagnanti
Paul Gauguin (Visione dopo il sermone, Il Cristo Giallo, La Orana Maria, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?)
Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate, La camera da letto, la sedia, La notte stellata, Cielo stellato sul Rodano, I girasoli, Campo di grano con volo di corvi).

- Il Simbolismo in Francia, Germania e Nord Europa
- La Secessione di Monaco, Berlino, Vienna:

Edvard Munch (La bambina malata, il bacio, L'Urlo, Angoscia, Sera sulla via Karl Johann, Autoritratto);
Gustav Klimt (Pallade Atena, Giuditta, fregio di Beethoven).

- Divisionismo e Simbolismo in Italia:

Giuseppe Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato).

- Art Nouveau e architettura industriale:

(Victor Horta, Herny Van de Valde, Antoni Gaudì, Charles Rennie Mackintosh, Otto Wagner, Josef Hoffmann, Josef Maria Olbrich).

5 – L'età delle avanguardie

- Contesto storico-artistico.
- L'Espressionismo in Francia e in Germania:

Le Fauves | Henri Matisse (Ritratto di Madame Matisse. La linea verde, La danza, La musica, La Cappella del Rosario);
Die Brücke | Ernst Ludwig Kirchner (Cinque donne per strada, Autoritrattocome soldato).

- L'astrattismo | Nuova associazione di artisti di Monaco e Il Cavaliere Azzurro:

Vasilij Kandinskij (Improvvisazione V, Il cavaliere azzurro, Paesaggio con Torre, Composizione VII, Alcuni cerchi).

- Il Cubismo in Francia (Protocubismo, Cubismo analitico, Cubismo sintetico):

George Braque e Pablo Picasso (Les Demoiselles d'Avignon, La Guernica).

- Il Futurismo in Italia: Umberto Boccioni (La città che sale).
- Il Dadaismo – caratteri generali.

6 – Tra le due guerre: pittura e architettura

- Contesto storico-artistico.
- La pittura metafisica:

Giorgio de Chirico (Ettore e Andromaca, Il grande Metafisico).

- Il Surrealismo, l'arte come voce dell'inconscio.
- Il Movimento Moderno (Architettura Funzionale vs Architettura Organica).