

ARGOMENTI SVOLTI DAL 15 SETTEMBRE AL 31 MAGGIO

Arte Classica

Gli ordini architettonici
Tipologie dei principali edifici: caratteristiche e luoghi di diffusione
Concetto di equilibrio e armonia
Pitagora e i rapporti tra numeri,
Il bello, il buono, il giusto
Rapporto con la natura: macrocosmo e microcosmo
La scultura e il canone: la ponderazione e il chiasmo
Le proporzioni, la simmetria, il ritmo, il modulo
Le correzioni ottiche

Arte Ellenistica

Contesto storico
La nascita della metropoli: il rapporto con il cittadino, il reticolo viario ortogonale
Innovazioni architettoniche e tecniche: l'arco, la volta, il laterizio, lo stucco
La ritrattistica: nascita, uso, tendenze
Differenze tra arte classica greca e ellenistica

Arte Romana

Brevi cenni della storia di Roma e dell'Impero
I Romani e il concetto di arte
La statuaria e la ritrattistica
Tipologie architettoniche e principali caratteristiche
Tecniche edilizie

Dalla Caduta dell'Impero Romano al Quattrocento

Panoramica storico artistico
Tra Duecento e Trecento: primi riflessi di una rinascita
Petrarca e Boccaccio in letteratura, Nicola Pisano e Giotto in pittura e sua importanza per gli artisti umanisti.

L'Umanesimo e il Rinascimento

Contesto storico, politico e culturale.
La riscoperta dell'antico, la nascita della filologia, la nuova concezione del mondo, i trattati, la condizione dell'artista, l'influenza della filosofia, Bramante e l'utopia la città ideale: esempi di architettura in Italia.

Artisti primo Quattrocento

Caratteristiche peculiari e le influenze.
Brunelleschi: la prospettiva, Spedale degli Innocenti, Sagrestia Vecchia, Cappella de' Pazzi, Basilica di San Lorenzo; Masaccio: Sant'Anna Metterza, Crocifissione, Cacciata dal Paradiso Terrestre (confronto con Tentazione di Adamo ed Eva di Masolino da Panicale), Trinità; Donatello: San Giorgio e la principessa, Il banchetto di Erode, Davide in bronzo, Maddalena penitente; Leon Battista Alberti: Facciata della Basilica di Santa Maria Novella, Palazzo Rucellai, Chiesa di Sant'Andrea.

Artisti secondo Quattrocento

Caratteristiche peculiari e le influenze.
Leonardo: Annunciazione, La Vergine delle Rocce (Louvre), Il Cenacolo, Monna Lisa;
Michelangelo: Pietà (San Pietro), Tondo Doni, La Cappella Sistina, Giudizio Universale; Raffaello: Lo sposalizio della Vergine, Madonna del Cardellino, La scuola di Atene, Ritratto di Leone X;

Bramante: Tempietto di San Pietro in Montorio, Chiostro di Santa Maria della Pace.

La pittura tonale: differenze tra scuola fiorentina e scuola veneta

Giorgione: La tempesta, Venere dormiente; Tiziano: Venere di Urbino, Paolo III Farnese.

La crisi del secondo Quattrocento, la Riforma protestante e Controriforma cattolica, i dettami della nuova arte. i Manieristi.

Opere utilizzate come riferimento per la comprensione della corrente artistica non oggetto di uno studio approfondito.

Pontormo: Deposizione, Rosso Fiorentino: Deposizione, Giulio Romano: Sala dei Giganti
Lettura di un'opera d'arte: forma e contenuto.

Il Seicento. Annibale Carracci e Caravaggio. I due artisti a confronto (opere utilizzate come riferimento per la comprensione non oggetto di uno studio approfondito).

Annibale Carracci: Il mangiafagioli, Fuga in Egitto, Trionfo di Bacco e Arianna; Caravaggio: Canestra di frutta, Vocazione di San Matteo, Crocifissione di San Pietro, Madonna dei Pellegrini, Davide con la testa di Golia.

Il Barocco a Roma: Bernini e Borromini. I due artisti a confronto (opere utilizzate come riferimento per la comprensione del movimento artistico, non oggetto di uno studio approfondito).

Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne, Ratto di Proserpina, David, Fontana del Tritone, Fontana dei Quattro Fiumi; Borromini: Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, Galleria di Palazzo Spada.

Panoramica sul contesto storico artistico del Settecento

Il neoclassicismo

David e Canova. I due artisti a confronto (opere utilizzate come riferimento per la comprensione del movimento artistico, non oggetto di uno studio approfondito).

Jacques-Louis David: Bonaparte valica il Gran San Bernardo, Morte di Marat(confronto con Deposizione di Caravaggio), Giuramento degli Orazi; Canova: Le Grazie, Ercole e Lica, Amore e Psiche giacenti.

Inquietudini preromantiche

Francisco Goya: Maya desnuda, 3 maggio 1808: fucilazione alla montana del Principe Pio

Romanticismo: contesto storico-culturale e poetica.

Romanticismo inglese

John Constable: mulino di Flattford relazioni con il vedutismo; William Turner: Didone costruisce Cartagine, L'incendio della camera dei lord.

Tra Neoclassicismo e Romanticismo

Ingres: La grande odalisca- confronto con La Fornarina di Raffaello; Géricault: La zattera di Medusa confronti con Galata morente (copia in marmo I sec. a.C.); Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo, Donne di Algeri nelle loro stanze.

L'Europa di metà Ottocento: contesto storico, culturale, artistico; l'invenzione della fotografia.

Il Realismo in Francia

I paesaggisti della Scuola di Barbizon: J.B.Camille Corot "Il ponte di Narni"; J. F. Millet "Le spigolatrici", Gustave Courbet "L'atelier del pittore".

La riscoperta del vero in Italia

Il gruppo dei Macchiaioli: Giovanni Fattori "La rotonda dei bagni Palmieri", Telemaco Signorini "La toeletta del mattino", Silvestro Lega "Il pergolato".

La nuova architettura del ferro in Europa

Contesto storico, nuovi materiali, scienza delle costruzioni

Le Esposizioni Universali: Londra Joseph Paxton Palezzo di Cristallo; Parigi il Palazzo, la Galleria delle Macchine, la Torre Eiffel.

In Italia: Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, Galleria Principe di Napoli, Galleria Umberto I a Napoli.

Impressionismo

Edouard Manet: Olympia, Le déjeuner sur l'herbe confronto con Concerto campestre di Tiziano, Edgard Degas: Classe di danza, la tinozza, L'assenzio (confronto con I due saltimbanchi di Picasso); P. A. Renoir: Il palco, Ballo al Moulin de la Galette;

La scultura

Auguste Rodin: La porta dell'inferno

Medardo Rosso: L'età dell'oro

Secondo Ottocento: contesto storico, culturale artistico.

Postimpressionismo

Paul Cezanne: Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire (versioni); Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo, Chi siamo? Dove andiamo?; Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, La camera di Van Gogh ad Arles, Notte stellata; Edvard Munch: L'urlo.

Cenni sul Divisionismo

Modernismo: contesto storico, culturale, artistico

La arts and Crafts Exhibition society di William Morris.

l'Art Nouveau: differenze tra i vari Paesi europei

L'esperienza delle arti applicate a Vienna e la Secessione.

Le Avanguardie Storiche: contesto storico-culturale, poetica, linee formali, tecniche. Lettura di alcuni passi dei Manifesti programmatici.

- **Espressionismo**

I Fauves in Francia: André Derain Il ponte di Charing Cross, Henri Matisse La tavola imbandita, Il sogno, La danza;

Esempi in Belgio e Austria: James Ensor L'entrata di Cristo a Bruxells nel 1889; Egon Schiele La famiglia; Oskar Kokoschka La sposa del vento; **Die Bruke:** K. S. Rottluff Ritratto di Rosa Schapire; E. Ludwig Kirchner Postdamer Platz.

Pablo Picasso e il Novecento: Periodo rosa e Periodo Blu, Grande bagnante, Guernica, Le déjeuner sur l'herbe (d'après Manet).

- **Cubismo**

Gli inizi: Pablo Picasso Les Demoiselles d'Avignon, Ritratto di Gertrude Stein.

Pablo Picasso: Natura morta con sedia impagliata; George Braque Le Quotidien.

- **Futurismo**

Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d'animo (Quelli che vanno, quelli che restano, gli addii, prima e seconda versione), Forme uniche della continuità nello spazio; Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta + rumore, Compenetrazione iridescente; Antonio Sant'Elia: le architetture impossibili.

- **Dadaismo**

Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.; Man Ray: Rayogrammi, Cadeau, Le violon d'Ingres.

- **Surrealismo**

Max Ernst: Due bambini sono minacciati da un usignolo, Foresta e colomba, La vestizione della sposa; Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, La scala dell'evasione; Renè Magritte: Il tradimento delle immagini, Golconda, L'impero delle luci; Salvator Dalì: La persistenza della memoria.

- **Der Blaue Reiter:** Franz Marc "I cavalli azzurri"; Vassily Kandinsky "Murnau. Cortile del castello".

- **Astrattismo**

Astrattismo lirico

W. Kandinsky: Senza titolo (primo acquarello astratto), Impressione VI (Domenica), Composizione VI, Alcuni cerchi; Paul Klee: Il Fohn nel giardino di Marc, Uccelli in picchiata e frecce, Monumenti a G.

Neoplasticismo e De Stijl

Piet Mondrian: L'albero rosso, serie di "Alberi", Composizione in rosso, blu, giallo.

Suprematismo

Kazimir Malevic: quadrato nero su fondo bianco

- **La Metafisica**

Giorgio de Chirico: Le chant d'amour, Le muse inquietanti, L'enigma dell'ora; Carlo Carrà: Le figlie di Loth, Il pino sul mare; Giorgio Morandi: Natura morta di oggetti in viola.

Forma e funzione: Razionalismo in architettura, l'esperienza del Bauhaus di Gropius

Peter Behens: Fabbrica di turbine AEG

Il Bauhaus di Walter Gropius

Le Corbusier: Il Modulor, Villa Savoye

Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata, Solomon R. Guggenheim Museum New York.