

STORIA DELL'ARTE CLASSE QUINTA TUR - (ARTISTI E OPERE SELEZIONATE) – (POSSIBILI NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO) – G. Orselli + R. Lavaggi

L'ARTE NEOCLASSICA (NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: L'Illuminismo. Il trionfo e il sonno della ragione. La Rivoluzione francese. Napoleone. *L'Encyclopedie*).

ANTONIO CANOVA – (Possagno, 1757 – Venezia, 1822)

AMORE E PSICHE (1787). Scultura in marmo bianco. Altezza cm. 155. Parigi: Museo del Louvre.

JACQUES-LOUIS DAVID - (Parigi, 1748 – Bruxelles, 1825)

MORTE DI MARAT (1793). Olio su tela. 162x128 cm. Bruxelles: Museo di Belle Arti.

GOYA FRANCISCO - (Saragozza, 1746 – Bordeaux, 1828)

LE FUCILAZIONI DEL 3 MAGGIO 1808 (1814). Olio su tela. 266x345 cm. Madrid: Museo del Prado (TOTALITARISMO. La guerra. La violenza. Le lotte di indipendenza nazionale)

ROMANTICISMO

(NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: Il trionfo del sentimento. Il dominio della Natura sulla Cultura. Il genio e il sublime. L'immensità. Il recupero delle culture locali. La Restaurazione. Le lotte di indipendenza nazionale. Il Risorgimento).

CASPAR DAVID FRIEDRICH (1774-1840)

VIANDANTE SUL MARE DI NEBBIA (1818). Olio su tela. 80x74 cm. Amburgo. Kunsthalle.

WILLIAM TURNER - (Londra 1775 – 1851)

OMBRE E TENEBRA. LA SERA DEL DILUVIO (1843). Olio su tela. 78,7x78,1 cm. Londra: Tate Britain.

THEODORE GERICAULT - (Rouen, 1791- Parigi, 1824)

LA ZATTERA DELLA MEDUSA (1818-19). Olio su tela. Cm. 491x716 cm. Parigi: Museo del Louvre.

EUGENE DELACROIX – (Charenton, 1798 – Parigi, 1863)

LA LIBERTA' CHE GUIDA IL POPOLO (1830) Olio su tela. 2,6x3,25 m. Parigi: Museo del Louvre

FRANCESCO HAYEZ – (Venezia, 1791 – Milano, 1882)

IL BACIO – (1859). Olio su tela. 112×88 cm. Milano: Pinacoteca di Brera.

IL REALISMO

(NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: WELFARE. Marx: Il Manifesto. Contadini e operai. La denuncia sociale e l'impegno politico).

GUSTAVE COURBET (Ornans, 1819 – Svizzera, 1877)

GLI SPACCAPIETRE (1849) - Olio su tela. 1,65x2,57 m. Distrutto nei bombardamenti di Dresda nel 1945.

IL REALISMO IN ITALIA: I MACCHIAIOLI

(NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: L'Impressionismo italiano. Il colore e la luce. La vita della gente semplice)

GIOVANNI FATTORI

IN VEDETTA – (1872) Olio su tela. 37x56 cm. Valdagno: Collezione privata.

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA –

(NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: ASPETTI DELLA SOCIETA' MODERNA. EDUCAZIONE MULTICULTURALE. La Seconda Rivoluzione Industriale. La città. La nascita della società moderna. Il mercato globale).

IL PALAZZO DI CRISTALLO (LONDRA 1851) - LA TOUR EIFFEL (Parigi, 1889) - A GALLERIA VITTORIO EMANUELE (Milano, 1877) e altre celebri gallerie pubbliche italiane sono quelle di Genova (Galleria Mazzini), Roma e Napoli.

I SALONS PARIGINI (ASPETTI DELLA SOCIETA' MODERNA).

IL SALON UFFICIALE (1667) - SALON DES REFUSES (1863) - SALON DES INDEPANDANTS (1884) - MOSTRE DEGLI IMPRESSIONISTI (1874/1886) - SALON DU CHAMP DE MARS (1891) - IL SALON D'AUTOMNE (1903)

IMPRESSIONISMO. (NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: ASPETTI DELLA SOCIETA' MODERNA. La città (nuovo luogo di delizie). La fotografia. L'arte orientale. La luce e il colore (assenza di impegno politico).

PRE IMPRESSIONISMO – IMPRESSIONISMO - POSTIMPRESSIONISMO

EDOUARD MANET (Parigi, 1832–1883) .

EDOUARD MANET - *La colazione sull'erba* (1863). 2,08x2,64 m, Parigi: Museo D'Orsay. Il quadro di Edouard Manet venne presentato al primo SALON DES REFUSES (Rifiutati) del 1863. Lo scandalo del nudo...

EDOUARD MANET - *Il bar delle Folies-Bergère (Bar aux Folies Bergère)* – (1881), 96x130 cm. Londra: Courtald Gallery.

CLAUDE MONET - (Parigi, 1840 – Giverny, 1926)

Impressioni. Sol Levante (1872), Olio su Tela. 48x62 cm. Parigi: Musée Marmottan (opera che dà il nome al movimento)

Le cattedrali di Rouen. – *La cattedrale di Rouen*: - La serie (1894)

EDGAR DEGAS – (Parigi, 1834 – 1917)

EDGAR DEGAS - *La lezione di Danza* (1873). Olio su tela. 85x75 cm. Parigi: Museo D'Orsay - DEGAS – *L'Assenzio* (1875). 92x68 cm. Olio su Tela. Parigi: Museo d'Orsay

AUGUSTE RENOIR – (Limoges, 1841 – Cagnes-sur-Mer, 1919)

AUGUSTE RENOIR - *Bal au moulin de la Galette* (1876). Olio su tela. 131x175 cm. Parigi. Museo d'Orsay.

IL POSTIMPRESSIONISMO - (NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: IL PRIMO LIBRO DI ANTROPOLOGIA (M. Aime). Il tempo puntinista di Bauman. Il disagio mentale di Van Gogh. L'antropologia legata ai viaggi in Polinesia di Gauguin (vedi M. Mead). La deformazione pre-cubista di Cezanne).

Il *Postimpressionismo* è un termine convenzionale, usato per individuare le molteplici esperienze figurative sorte dopo l'Impressionismo. Le figure principali sono:

PAUL CEZANNE che anticipa e determina l'esperienza CUBISTA di Pablo Picasso

GEORGE SEURAT che anticipa e determina tutte le esperienze OPTICAL del Novecento.

PAUL GAUGUIN che anticipa e determina l'esperienza SIMBOLISTA.

VINCENT VAN GOGH che anticipa e determina le esperienze ESPRESSIONISTE del Novecento.

PAUL CEZANNE - (Aix en Provence, 1839-1906)

PAUL CEZANNE. *Giocatori di carte* (1890-1895) - Olio su tela. 47x56 cm. Parigi: Museo d'Orsay.

PAUL CEZANNE. *La montagna di Saint-Victoire*. (1904-1906). Olio su tela. 68x81 cm. Zurigo: Kunsthaus.

GEORGE SEURAT – (Parigi, 1859–1891) – IL PUNTINISMO (vedi BAUMAN – Il tempo liquido)

GEORGE SEURAT. *La grande Jatte*. (1883-1885). Olio su tela. 207,6x308 cm. Chicago: Art Institute.

PAUL GAUGUIN (Parigi, 1848- Hiva Oa, 1903) – (IL PRIMO LIBRO DI ANTROPOLOGIA (M. Aime). TEORIE ANTROPOLOGICHE E MUTAMENTO DEL CONCETTO DI CULTURA)

PAUL GAUGUIN: *Aha oe feii*. (1892). Olio su tela. 66x89. Mosca: Museo Puskin.

VINCENT VAN GOGH (Zundert, 1853 – Auvers-sur-Oise, 1890)

VINCENT VAN GOGH. *I mangiatori di patate*, 1885 (WELFARE)

VINCENT VAN GOGH – GLI AUTORITRATTI

ART NOVEAU – (POWERPOINT N. 16) - (NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: GLOBALIZZAZIONE. LA MODA: SIMMEL. La globalizzazione del gusto e del mercato (Vedi sedia Thonet).

TANTI NOMI DIVERSI PER UNO STESSO STILE

ITALIA: *Liberty* (dal nome di una ditta inglese di oggetti d'arredo) - FRANCIA: *Art Nouveau* - INGHILTERRA: *Modern style* - GERMANIA: *Jugendstil* - SPAGNA: *Modernismo* - AUSTRIA: *Secession*

GUSTAV KLIMT (Vienna, 1862-1918)

KLIMT: *Il bacio* (1907). Olio su tela. Vienna: Galerie Belvedere.

IL NOVECENTO LE AVANGUARDIE STORICHE

L'ESPRESSIONISMO (1905) - IL CUBISMO (1907) - IL FUTURISMO (1909) - L'ASTRATTISMO (1912) - IL DADAISMO (1917) - IL SURREALISMO (1924)

LE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO

(NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: La crisi d'identità. La psicanalisi. La perdita di fiducia verso il progresso tecnologico. La rappresentazione della donna).

I FAUVES – FRANCIA (1905) - (NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: L'arte della vita. L'espressione dei sentimenti).

HENRY MATISSE (Le Cateau-Cambrésis 1869 – Nizza, 1954)

HENRY MATISSE - *La danza I e II* (1909).

I) New York: (259x390 cm, olio su tela). - II) San Pietroburgo: (260x391 cm, olio su tela).

DIE BRUCKE (1905) - GERMANIA – (NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: La Germania prima della guerra. La crisi di inizio Novecento. La rappresentazione della donna).

LUDWIG KIRCHNER (1880-1938)

LUDWIG KIRCHNER - *Due donne per strada* (1914). Olio su tela. 120x91 cm. Dusseldorf: Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

EDVARD MUNCH (1863-1944) – (NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: NOIA E PESSIMISMO. La paura della morte. L'angoscia esistenziale. La malattia fisica e mentale. La solitudine. Kierkegaard).

EDVARD MUNCH – *Sera sul viale Karl Johan* (1892). Olio su tela. (151x121 cm.) Collezione privata - EDVARD MUNCH - *Pubertà* (1894). Olio su tela. 151x110 cm. Oslo: Galleria Nazionale - EDVARD MUNCH - *L'urlo* (1893). Olio su tempera. 91x73 cm. Oslo: Galleria Nazionale.

PABLO PICASSO - (Malaga, 1881- Mougins, 1973)

PICASSO: PERIODO BLU e PERIODO ROSA

(NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: WELFARE. DIRITTI UMANI. MIGRANTI. Il dolore e la gioia legati ai colori. La vita delle gente umile).

IL CUBISMO - (NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: TEORIE ANTROPOLOGICHE E MUTAMENTO DEL CONCETTO DI CULTURA. IL PRIMO LIBRO DI ANTROPOLOGIA (M. Aime). Nuova visione del mondo. L'arte africana. Il primitivismo. L'alterità culturale. La società multiculturale e l'integrazione).

PABLO PICASSO - *Les demoiselles d'Avignon* (1907). Olio su tela. 243,9x233 cm. New York: MOMA

GUERNICA TRA MITO E LEGGENDA - (NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: TOTALITARISMO. SCAMBIO EPISTOLARE TRA DUE PACIFISTI (Freud ed Einstein). La guerra di Spagna. Il fascismo e l'antifascismo. Il nazismo. Hemingway e Orweer. Le foto di Robert Capa).

PABLO PICASSO – *Guernica* (1937). Olio su tela. 349,3×776,6 cm. Madrid. Museo Nacional Reina Sofia.

FUTURISMO (1909) – (NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: TOTALITARISMO. DADA. MEDIA. SCAMBIO EPISTOLARE TRA DUE PACIFISTI (Freud ed Einstein). L'esaltazione del progresso tecnologico, della guerra e della velocità. Il paradosso e la provocazione).

UMBERTO BOCCIONI (1882-1916)

Umberto Boccioni - *La città che sale* (1910). Olio su tela. 199x301 cm. New York: MOMA.

UMBERTO BOCCIONI – *Forme uniche di continuità nello spazio* (1913). Bronzo. H. 126 cm. Milano: Museo del Novecento (Varie repliche). *Una moneta da 20 centesimi italiana.*

DADA (1917) - SVIZZERA - (NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: IL MONDO INCANTATO (B. Bettelheim). INTERPRETAZIONE PSICANALITICA DELLE FIABE. LA SCOPERTA DEL BAMBINO. VITA LIQUIDA. TEORIE ANTROPOLIOGICHE E MUTAMENTO DEL CONCETTO DI CULTURA. ASPETTI DELLA SOCIETA' MODERNA. DEVIANZA. SCAMBIO EPISTOLARE TRA DUE PACIFISTI (Freud ed Einstein). Il pacifismo. L'antimilitarismo. La provocazione e il paradosso. L'arte concettuale).

MARCEL DUCHAMP (Parigi 1887-1968)

MARCEL DUCHAMP – *Fontana* (1917). 61x48x38 cm. Ready Made. Londra. Tate Gallery (Copia del 1964. L'originale è andato perduto)

SURREALISMO (1924) – (NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: IL MONDO INCANTATO (B. Bettelheim). INTERPRETAZIONE PSICANALITICA DELLE FIABE. LA SCOPERTA DEL BAMBINO. Freud. Il sogno. La psicanalisi).

SALVADOR DALI' (Figueras, 1904-1989)

Salvador Dalí, *La persistenza della memoria* (1931). Olio su tela. 24x33 cm. New York: MOMA.

RENE' MAGRITTE (Bruxelles, 1898-1967)

MAGRITTE: *Questa non è una pipa*, 1948 - René Magritte, *Le passegiate di Euclide*, 1955

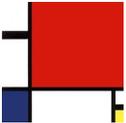
DER BLAUE REITER - IL CAVALIERE AZZURRO – GERMANIA, MONACO (1909)
(NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: La scienza dei colori. La musica. La nascita dell'arte astratta!!!).

VASILIJ KANDISKIJ (1866-1944)

KANDISKY - *Primo acquerello astratto* (1910) - Acquarello e china su carta. 49,6x61,8 cm. Parigi: Centre Pompidou.

PIET MONDRIAN E L'ASTRATTISMO GEOMETRICO - (Amersfoort, 1872 – New York, 1944)

PIET MONDRIAN – *Composizioni in rosso, blu e giallo*. (1929) - Olio su tela. 52x51,5. Cm. Amsterdam: Stedelijk Museum

ACTION PAINTING – U.S.A. - ANNI CINQUANTA – (NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: Espressionismo astratto La fuga dalla società del consumo. Vedi Bauman: l'uomo consumatore).

JACKSON POLLOCK (Cody, 1912–Long Island, 1956)

JACKSON POLLOCK. *Pali blu* (1953). Olio su tela. 200x500 cm. Collezione privata.

POP ART – U.S.A. – ANNI SESSANTA – (NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: MEDIA. LA MODA: SIMMEL. La società dello spettacolo e dei mass media. La globalizzazione. Il consumismo).

ANDY WARHOL (Pittsburgh, 1928–New York, 1987)

ANDY WARHOL. *Cinque bottiglie di Coca Cola* (1962). Collezione privata