

PROGRAMMA ESAME STORIA ARTE (classi VA-VB)

LIBRI DI TESTO

G. Dorfles, F. Laurocci, A. Vettese, STORIA DELL'ARTE (vol. 3 e 4), Atlas, Bergamo 2005.

ARGOMENTI vol.3

Il Neoclassicismo:

Contestualizzazione storico culturale del periodo (pp.8,9,10; da 15 a 20)

J. L. David, vita e opere scelte (da p.25 a 29)

Canova, vita e opere scelte (da p.30 a 37)

Goya, vita e opere scelte (da p.46 a 50)

L'Europa romantica (esperienza tedesca, inglese, francese):

Contestualizzazione storico culturale del periodo (da p.65 a 71)

C. David Friedrich, vita e opere scelte (da p.73 a 75)

Turner, vita e opere scelte (da p.77 a 79)

Gericault, vita e opere scelte (da p.80 a 83)

Delacroix, vita e opere scelte (pp.84, 85).

Il Realismo:

Contestualizzazione storico culturale del periodo (da p.98 a 103)

Millet, vita e opere scelte (da p.104 a 107)

Courbet, vita e opere scelte (da p.111 a 113)

La nascita della fotografia: rivoluzione del concetto di immagine (sul testo, pp.101, 102)

La caricatura: Honoré Daumier, vita e opere scelte (da p.108 a 110)

I Macchiaioli in generale, attraverso le opere di Fattori (da p.114 a 120).

L'impressionismo:

Contestualizzazione storico culturale del periodo (da p.135 a 146)

E. Manet, vita e opere scelte (da p.147 a 150)

C. Monet, vita e opere scelte (da p.151 a 157).

Il post-impressionismo:

Contestualizzazione storico culturale del periodo (da p.184 a 187)

Il "pointillisme" di Seurat, vita e opere scelte (da p.188 a 194)

La ricerca plastico-spaziale di Cezanne, vita e opere scelte (da p.195 a 200)

Il viaggio e la visione mistica di Paul Gauguin, vita e opere (da p.201 a 205)

La pittura come specchio dell'anima di V.van Gogh, vita e opere (da p.206 a 210)

ARGOMENTI vol.4

Le secessioni: definizione e lettura in generale della ricerca di Gustave Klimt (da p.12 a 16)

L'Art Nouveau introduzione generale (p.17).

Le Avanguardie storiche:

Contestualizzazione storico-culturale (pp.29,30)

I precursori: Munch ed Ensor, attraverso opere scelte (da p.31 a 37)

L'Espressionismo francese (Fauves): Matisse, vita e opere scelte (da p.38 a 47)

L'Espressionismo tedesco (Die Brücke): Kirchner, vita e opere scelte (da p.48 a 53)

Il Cubismo: Pablo Picasso, vita e opere scelte (da p.80 a 101)

L'esperienza futurista: opere di Boccioni e Balla, vita e opere scelte (da p.113 a 124; 127,128, 130, 131, 132)

L'Astrattismo (con riferimento all'esperienza iniziale di Kandinskij con il gruppo Der Blaue Reiter, p.56): opere di Kandinskij, vita e opere scelte (da p.136 a 143).

* Surrealismo | Metafisica | Dadaismo | Pop Art: caratteristiche generali e artisti di riferimento.

OPERE SCELTE

1. J.L. DAVID: "Il giuramento degli Orazi"; "La morte di Marat"; "L'incoronazione di Napoleone"
2. A. CANOVA: "Dedalo e Icaro" o "Teseo e il Minotauro", visti anche in confronto con il "David" di Bernini per il riferimento iniziale alla scultura barocca; "Monumento funebre di Clemente XIII" anche di questo ci sarebbe il confronto con il "Monumento funebre di Papa Alessandro VII", sempre di Bernini; "Monumento funebre per la duchessa Maria Cristina di Sassonia-Teschen"; "Amore e Psiche"
3. F. GOYA: "L'aquilone"; "La famiglia di Carlo IV"; "La fucilazione del 3 maggio 1808", conoscere in generale il ciclo delle "pitture nere" a livello di soggetti.
4. C.D. FRIEDRICH: "Viandante sul mare di nebbia"; "Monaco in riva al mare"
5. J.M.W. TURNER: "Pioggia, vapore e velocità"; ciclo "Luce e colore. Il mattino dopo il diluvio", "Ombra e oscurità. La sera dopo il diluvio"
6. T.GERICAUL: "La zattera della Medusa", conoscere in generale il ciclo sugli alienati.
7. E. DELACROIX: "La libertà guida il popolo"
8. J.F. MILLET: "Le spigolatrici"; "L'Angelus"
9. H. DAUMIER: ricordare le sue vignette satiriche che aprono la satira politica; "Il vagone di terza classe"
10. G.COUBERT: "Gli spaccapietre", in confronto con "Le spigolatrici" di Millet; "I funerali ad Ornans"; "Lo studio dell'artista"
11. G. FATTORI: "La rotonda dei bagni Palmieri"
12. E. MANET: "La colazione sull'erba"; "L'Olympia"; "Il bar delle Folies Bergeres"; "Ritratto di Zola"
13. C. MONET: "Impressione: sole nascente"; serie dei covoni, delle ninfee e della cattedrale di Rohen.
14. G.P. SEURAT: "Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte"
15. P. CEZANNE: serie di dipinti "La Montagna di Sainte-Victoire"; "Le grandi bagnanti"; "Due giocatori di carte", "Ritratto di Vollard"

16. P. GAUGUIN: "La visione dopo il sermone"; "Nevermore"; "Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?"
17. V. VAN GOGH: "I mangiatori di patate"; "La camera dell'artista ad Arles"; "La chiesa di Notre-Dame a Auvers"; "I girasoli" e i tre autoritratti che ci sono sul testo.
18. G. KLIMT: "Giuditta"
19. E. MUNCH: "Il grido o L'Urlo"; "Sera sulla via Karl Johan".
20. J. ENSOR: "L'entrata di Cristo a Bruxelles"
21. H. MATISSE: "La gioia di vivere"; "La danza" e "La musica"; "La tavola imbandita" e "La tavola imbandita (armonia in rosso)"
22. E.L. KIRCHNER: "Autoritratto come soldato"; "Cinque donne nella strada", 1913.
23. P. PICASSO: in generale lo stile delle opere del periodo blu e rosa, soprattutto a livello di tematiche affrontate e di modalità pittorica; "Les Femmes d'Alger (O. J. R.)"; "Ritratto di Kahnweiler"; "Natura morta con sedia impagliata"; "Guernica"; "Donne che corrono sulla spiaggia"
24. G. BALLA: "Dinamismo di un cagnolino al guinzaglio"; "Le mani del violinista"
25. U. BOCCIONI: "La città che sale"; "La città che entra nella stanza"; il ciclo "Stati d'animo"; "Materia", utile il cfr. con il quadro di Cezanne, "Madame Cezanne"; "Forme uniche nella continuità dello spazio"; il trittico degli "Stati d'animo".
26. W. KANDINSKIJ: "Senza titolo", 1910 datato dall'artista e considerato il primo quadro Astratto
Saper spiegare il concetto di improvvisazione e conoscere le due fasi della sua produzione artistica.

PREPARAZIONE

- **Descrizione artista:**
  - Conoscere dove e quando ha lavorato, eventuali correnti cui fa parte, influenze con altri periodi od artisti.
  - Conoscere il significato di Esposizioni Universali (i *Salons*), critico, committente, Secessioni, Avanguardie storiche.
  - Principali caratteristiche delle sue opere
  - Principali opere (conoscerne bene almeno 2)
  - Essere in grado di fare eventuali confronti con altri artisti che hanno rappresentato uno stesso soggetto (per es. Courbet e Millet), ma soprattutto di riconoscere le sue opere a partire dall'immagine.
- **Descrizione opera** (vedasi la fotocopia data sull'analisi dell'opera):
  - Titolo e autore
  - Datazione (se non quella precisa, almeno collocarla entro il secolo, specificando se I o II metà)
  - Tecnica (olio, tempera, acquerello, ecc.)
  - Genere (ritratto, natura morta, paesaggio)
  - Soggetto e/o connotazione storica cui si riferisce
  - Caratteristiche compositive e stilistiche (analisi linee, luci, pesi, com'è la pennellata, c'è un'analisi o una sintesi/processo di astrazione, c'è una volontà di rappresentare il reale o no, c'è una visione soggettiva o fredda, il soggetto è importante, oppure è la tecnica e il linguaggio che sono fondamentali nella composizione....).
  - Conoscere la differenza tra lettura oggettiva e soggettiva.
- **Descrizione movimento o corrente artistica:**
  - Saperlo collocare a livello temporale (secolo o anni) e geografico (stato, regione o se è a livello internazionale. Per es. lo stile *Liberty*, o *Art Nouveau*, è stato definito in più lingue, poiché si è sviluppato a livello europeo)
  - Conoscere le caratteristiche storico e/o culturali che hanno favorito il suo sviluppo
  - Saper indicare i principali artisti che ne hanno fatto parte e le opere fondamentali.

BUON LAVORO A TUTTE/I!!!