

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
a.s. 2017-2018, classe 5T

Ripasso del *Barocco romano*: Gian Lorenzo Bernini (il pensiero e le opere d'esordio legate a Scipione Borghese e a Urbano VIII Barberini) e Francesco Borromini (il pensiero, la rivalità con Bernini e le prime commissioni per Urbano VIII Barberini). Commissioni attribuite al Bernini e al Borromini sotto il pontificato di Innocenzo X Pamphilj e Alessandro VII Chigi.

- Lo stile *Rococò* e la "feste galanti" di Jean-Antoine Watteau. Il *Vedutismo*, l'invenzione della camera ottica e la figura di Canaletto.
- Il *Neoclassicismo*: l'exemplum virtus (la storia antica come monito e premonizione); Jacques-Louis David e il ruolo di artista engagé; Antonio Canova: l'ultimo grande classico.
- Il *Romanticismo*: la pittura visionaria e l'esplorazione della psiche (gli incubi di Johann Heinrich Fussli, l'orrore di Francisco Goya, la malinconia di Francesco Hayez e la follia di Théodore Géricault); la storia contemporanea e gli ideali nazionali (il romanticismo lacrimoso di Théodore Géricault, il romanticismo fiammeggiante di Eugène Delacroix e il revival medievale di Francesco Hayez); lo spettacolo della natura: il pittoresco di John Constable e il sublime di Joseph Mallord William Turner; Caspar David Friedrich e la corrente mistico-religiosa.
- Il *Realismo*: la scuola di Barbizon, la pittura di stampo rurale di Jean-Francois Millet e la figura contestataria di Gustave Courbet.
- L'arte del Risorgimento italiano: i *macchiaioli*, il Caffè Michelangelo e la lezione di Giovanni Fattori.
- L'*Impressionismo*: luce e colore nella pittura della vita moderna. Il Salon des Refusés, la rivoluzione di Edouard Manet e la pittura en plein air di Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir ed Edgar Degas.
- La crisi dell'impressionismo: nuovi percorsi di ricerca. Eugène Chevreul e le teorie sulla percezione cromatica; il *Pointillisme* di Georges Seurat e Paul Signac; il *Divisionismo* di Gaetano Previati, Giovanni Segantini e Giuseppe Pellizza da Volpedo.
- Alle radici dell'arte contemporanea: il *Post-Impressionismo*, un nuovo sguardo sulla realtà offerto da Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Paul Gauguin. Il *Primitivismo* e le sue influenze su Pablo Picasso e Amedeo Modigliani.
- Eleganza e raffinatezza: Alphonse Mucha e l'*Art Nouveau*; Tamara de Lempicka e l'*Art Déco*; Antoni Gaudì e il *Modernismo catalano*; la *Secessione viennese* e le figure di Gustav Klimt, Egon Schiele e Oskar Kokoschka.
- Uno spagnolo a Parigi: Pablo Picasso e i suoi periodi blu e rosa.
- *Le Avanguardie artistiche*: Henri Matisse e i *Fauve*; il *Cubismo* e la nuova visione della realtà (la lezione di Paul Cézanne e l'amicizia tra Pablo Picasso e Georges Braque); il *Futurismo* e il mito della velocità (Filippo Tommaso Marinetti e la fondazione del Manifesto; Umberto Boccioni e la raffigurazione del movimento; Giacomo Balla e la "purezza suprema"); le avanguardie russe e la figura di Marc Chagall; l'*Espressionismo* e i movimenti del *Die Brücke* (Edvard Munch e il "ponte verso l'oltreuomo") e del *Der Blaue Reiter* (il Cavaliere azzurro: lo spirituale dell'arte di Vasilij Kandinskij e la natura come legge della creazione in Paul Klee); l'*Astrattismo* di Vasilij Kandinskij, Paul Klee e Piet Mondrian: verso i nuovi orizzonti del reale; la *Metafisica* di Giorgio de Chirico, Carlo Carrà e Giorgio Morandi: andare oltre alla realtà; il *Dadaismo* di Tristan Tzara, Marcel Duchamp e Max Ernst: un'arte contro l'arte (tutto è arte, nulla è arte); il *Surrealismo* di René Magritte, Salvador Dalì e Joan Mirò: l'arte che scopre l'inconscio; il *Bauhaus* l'omaggio all'ordine razionale: le teorie sul colore formulate da Johannes Itten e Josef Albers; l'arte tra le due guerre e il ritorno all'ordine: un consapevole recupero dell'arte antica (il periodo "classico" di Pablo Picasso e la figura di Renato Guttuso).
- Gli anni 50 e le tensioni esistenziali: l'*Informale* (Lucio Fontana e il concetto spaziale), l'Espressionismo astratto (Jackson Pollock e l'Action Painting) e il Color Field Painting (Rothko e la pittura riflessiva).

Paderno Dugnano,
05/05/2018

IL DOCENTE
Matteo Bargellini

