

IL SECONDO SETTECENTO

Il Neoclassicismo: riscoperta dell'antico e istanze di rinnovamento

- Johann Joachim Winckelmann, la bellezza ideale ed il culto per il passato idealizzato
- Caratteri generali dell'arte neoclassica
- Pittura: Jacques Louis David, l'antico nel moderno e il moderno attraverso l'antico
Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat; Ritratto di Madame Récamier
- Scultura: Antonio Canova: *Amore e Psiche che si abbracciano; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Il monumento funerario a Maria Cristina d'Austria*
- Cenni di Architettura neoclassica
- Napoleone nell'arte neoclassica: un'icona del suo tempo
 - *Napoleone valica il passo del San Bernardo, Incoronazione di Napoleone, Napoleone nel suo studio* di Jacques Louis David
 - *Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore* di Antonio Canova

L'OTTOCENTO

Verso il Romanticismo: fermenti preromantici

- William Blake: visioni letterarie e apocalittiche: il ciclo del *Grande Drago Rosso; Anteo depone Dante e Virgilio nella palude ghiacciata del Cocito; Il fantasma di una pulce*
- Johann Heinrich Füssli: *L'incubo; Le tre streghe*
- Francisco Goya: *La famiglia del re Carlo IV; Il sonno della ragione genera mostri*; dalla serie delle “pitture nere”: *Due vecchi che mangiano; Saturno divora uno dei suoi figli*

Il Romanticismo

- Caratteri generali e diffusione delle teorie estetiche romantiche: concetto di “pittoresco” e “sublime”
- La pittura di paesaggio inglese:
 - William Turner e la rappresentazione delle forze della natura: *Bufera di neve; Luce e colore (Teoria di Goethe); L'incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834*
- La pittura in Germania:
 - Caspar David Friedrich: *Abbazia nel querceto; Il monaco in riva al mare; Le bianche scogliere di Rugen; Viandante sul mare di nebbia*
- La pittura in Francia:
 - Théodore Géricault: *La zattera della Medusa; Ritratti degli alienati*
 - Eugène Delacroix: *La barca di Dante; La Libertà che guida il popolo oltre le barricate*
- La pittura in Italia:
 - Francesco Hayez: *L'ultimo bacio di Giulietta e Romeo; Il bacio; Meditazione; Malinconia*

Il Realismo

La pittura dell'oggettività in Francia

- Gustave Courbet: *Gli spaccapietre; Funerale a Ornans*
- Jean-François Millet: *Le spigolatrici; L'Angelus*
- Honoré Daumier: *La lavandaia; Il vagone di terza classe*

Tra Realismo e Impressionismo:

I pittori della vita moderna

- Édouard Manet: *Colazione sull'erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergère; La prugna*
- Edgar Degas: *Ritratto della famiglia Bellelli; La classe di danza; L'assenzio*

La rivoluzione impressionista

- Definizione di Impressionismo e caratteri generali
- I protagonisti:
 - Claude Monet: *Impressione. Levar del sole; Donna con il parasole; La Gare Saint-Lazare; La Cattedrale di Rouen; Le ninfee*
 - Berthe Morisot: talento femminile tra gli Impressionisti: *La culla; Giorno d'estate; Eugène Manet con la figlia a Bougival*
 - Pierre-Auguste Renoir: *L'altalena; Il ballo al Moulin de la Galette; La colazione dei canottieri*

Il Postimpressionismo

- Paul Gauguin: *La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo; Donne di Tahiti; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?*
- Vincent Van Gogh: *I mangiatori di patate; Girasoli; I ritratti e Gli autoritratti; La camera di Vincent ad Arles; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi*

Il Simbolismo

- James Ensor: *Scheletri che si scaldano; Maschere che sfidano la morte; L'entrata di Cristo a Bruxelles*
- Edvard Munch, tra simbolismo ed espressionismo: il *Fregio della vita: Ansia; L'urlo; Sera sul Viale Karl Johan*

Il Divisionismo italiano

- Giuseppe Pellizza da Volpedo: *Lo specchio della vita; Il sole; Il quarto stato*
- Angelo Morbelli: *Per ottanta centesimi; In risaia*

ART NOUVEAU e SECESSIONI

- Caratteri generali dell'Art Nouveau in Francia e Italia, della Secessione viennese e del Modernismo catalano
- Gustav Klimt: *Giuditta I; Ritratto di Emilie Flöge; Ritratto di Adele Bloch Bauer I; Le tre età della donna; Il bacio*

IL NOVECENTO

Le avanguardie artistiche del primo Novecento e la rivoluzione del linguaggio artistico

- **I Fauves: energia e colore**
 - Henri Matisse e un mondo felice fuori dal tempo: *La gioia di vivere; La danza; La musica; Icaro*
- **L'espressionismo in area tedesca**
 - Die Brücke
 - Ernst Kirchner: *Marcella; Cinque donne per strada; Scena di strada berlinese; Autoritratto come soldato; Il bevitore*
- **Il Cubismo**

Caratteri generali

 - Pablo Picasso: *Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanchi; Les Demoiselles d'Avignon; Guernica; Massacro in Corea*
- **Il Futurismo**

Caratteri generali

 - Carlo Carrà, *Manifestazione interventista*
 - Giacomo Balla, *Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio; Insidie di guerra; Dimostrazione interventista; Vestito antineutrale*
- **Il Dadaismo**

Caratteri generali

 - Marcel Duchamp e il ready-made: *Ruota di bicicletta; L.H.O.O.Q.; Fontana*
- **Surrealismo**

Caratteri generali

 - Salvador Dalí: *La persistenza della memoria; Il sonno; Costruzione molle con fagioli bolliti (Premonizione della Guerra civile)*
 - Renè Magritte, oltre l'apparenza: *La condizione umana I; La condizione umana II; Gli amanti; Il tradimento delle immagini (Questa non è una pipa); L'impero delle luci*

L'arte tra le due Guerre

- Arte e nazismo: "La mostra dell'arte degenerata". Leader e condizionamento delle masse
- I *Monuments men*

L'arte nel secondo dopoguerra

- Espressionismo astratto e Action painting: Jackson Pollock e l'arte del gesto
- La Pop Art americana: Andy Warhol e la serialità iconica: *Soup Can; Barattoli di zuppa Campbell; Brillo box; Ritratto di Marilyn; Liza Minnelli; Elizabeth Taylor; Queen Elizabeth of the United Kingdom*

L'arte dagli anni Settanta al nuovo millennio

- La *street art*: Basquiat, Haring e Banksy: il muro pubblico come spazio per abbattere il muro sociale