

LICEO STATALE "NICCOLÒ MACHIAVELLI"

www.liceomachiavelli-firenze.edu.it

Liceo Classico, Liceo Internazionale Linguistico,

Liceo Internazionale Scientifico

Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale

Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125 Firenze

tel. 055-2396302 - fax 055-219178

e-mail: fiis00100r@istruzione.it - PEC: fiis00100r@pec.istruzione.it

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE: V B CLASSICO

DOCENTE: Marta Gabbrielli

MATERIA: Storia dell'arte

A.S.: 2021-2022

Modulo 1: la riscoperta dell'antico come ideale civico ed estetico nel movimento neoclassico (settembre-ottobre)

Gli scritti di Johann Joachim Winckelmann; l'affresco Parnaso di Anton Raphael Mengs.

Canova: *Teseo sul Minotauro*; *Amore e Psiche*; *Paolina Borghese come Venere Vincitrice*; *Le Tre Grazie*; *Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria*.

Jacques Louis-David: *Il giuramento degli Orazi*; *La morte di Marat*.

Jean-Auguste Dominique Ingres: *Il sogno di Ossian*; *La grande Odalisca*.

Tra Neoclassicismo e Romanticismo: il caso di Francisco Goya. *Il sonno della ragione produce mostri*; *Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio*; *Maja desnuda e Maia vestida*.

Modulo 2: l'arte del Romanticismo (ottobre)

Caspar David Friedrich: *Viandante sul mare di nebbia*; *Le falesie di gesso di Rügen*; *Mar Glaciale Artico* (*Il naufragio della Speranza*).

John Constable e il "pittresco": *Barca in costruzione presso Flatford*, *Carro di fieno*.

William Turner e il "sublime": *Didone costruisce Cartagine*; *Tramonto*; *Pioggia, vapore e velocità* (su slide).

Théodore Géricault: *Zattera della Medusa*.

Eugène Delacroix: *La barca di Dante*, *La libertà che guida il popolo*, *Le donne di Algeri*.

Cenni al Romanticismo italiano: *Il Bacio* di Francesco Hayez.

Modulo 3: il Realismo nelle arti figurative (ottobre-novembre)

Il Pavillon du Realisme di Gustave Courbet: *Gli spaccapietre*; *Un funerale ad Ornans*; *L'atelier del pittore*, *Allegoria reale determinante un periodo di sette anni della mia vita artistica e morale*.

I Preraffaelliti: *Ophelia* di Millet; *Beata Beatrix* di Gabriel Dante Rossetti.

Il fenomeno dei Macchiaioli. Giovanni Fattori: *Campo italiano alla battaglia di Magenta*; *La rotonda dei bagni Palmieri*; *In vedetta* (*Il muro bianco*); *Bovi al carro*. Silvestro Lega: *Il canto dello stornello*; *Pergolato*.

Breve *excursus* sulla storia dell'architettura tra Settecento ed Ottocento: dal Neoclassicismo all'Eclettismo fino alla nuova architettura del ferro in Europa. *Teatro alla Scala di Milano; Caffè Pedrocchi a Padova; Crystal Palace a Londra; Tour Eiffel a Parigi; Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.*

Modulo 4: Impressionismo (dicembre)

La pittura di Édouard Manet come raccordo tra Realismo ed Impressionismo: *Colazione sull'erba; Olympia; Ritratto di Émile Zola (su slide); Il bar delle Folies Bergère.*

Il fenomeno del Giapponismo.

La nascita dell'Impressionismo: la prima mostra; la tecnica en plein air; la poetica e i temi prediletti; il colore impressionista.

Claude Monet: la pittura delle impressioni. *Impressione. Sole nascente; La Grenouillère; le "serie" (Cattedrale di Rouen; Ninfee).*

Pierre-Auguste Renoir: la gioia di vivere. *Moulin de la Gallette; Colazione dei Canottieri; Grenouillère* (a confronto con quella di Monet).

Edgar Degas: *La lezione di danza; L'assenzio.*

Cenni alla nascita della fotografia e al suo rapporto con l'Impressionismo: le sequenze fotografiche di Muybridge e la cronofotografia di Marey.

Modulo 5: la ricerca artistica del Postimpressionismo (dicembre-gennaio-febbraio)

Il Neoimpressionismo: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte di Georges Seurat.

Paul Cézanne: la lettera a Bernard del 1904: *La casa dell'impiccato; La montagna Sainte-Victoire.*

Paul Gauguin: *La visione dopo il serome; Cristo giallo; Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?*

Vincent Van Gogh: *I mangiatori di patate*; il rapporto con Gauguin con confronto tra *La sedia di van Gogh* e *La sedia di Gauguin* (su slide); gli autoritratti e lettura della lettera scritta al fratello Theo

l'11 agosto 1888 riguardante l'uso arbitrario del colore (su fotocopia); l'influenza delle stampe giapponesi; *Girasoli; Notte stellata ad Arles; Campo di grano con volo di corvi.*

Modulo 6: Art Nouveau (febbraio)

Caratteri generali.

Antoni Gaudì: *Sagrada Família; Casa Milà.*

Secessione Viennese: Gustave Klimt. *Ritratto di Adel Bloch Bauer; Il bacio.*

Modulo 7: le Avanguardie storiche del Novecento con il riferimento al loro sviluppo in qualche esperienza dell'arte del secondo dopoguerra (marzo-aprile)

L'Espressionismo nelle varie accezioni:

i Fauves e Henri Matisse. *Donna col cappello, La stanza rossa* (a confronto con *Tavola imbandita su fotocopia*); *La danza.*

I precursori dell'Espressionismo tedesco ed austriaco: *Il grido* di Edvard Munch

Espressionismo tedesco: *Die Brücke. Due donne per strada* di Ernest Ludwig Kirchner; *Giornata limpida* di Erich Heckel.

Espressionismo austriaco: *La sposa del vento (La tempesta)* di Oskar Kokoschka; *Abbraccio (Uomo e donna o Amanti II)* di Egon Schiele.

Incursioni nell'arte del Secondo Dopoguerra: dall'espressionismo di primo Novecento all'espressionismo astratto americano: *Action Painting* e *Color Field Painting*. *Foresta incantata* di Jackson Pollock.

Il Cubismo: le fasi. Pablo Picasso: *Les demoiselles d'Avignon*; *Ritratto di Voillard*; *Natura morta con sedia impagliata*. Georges Braque: *Violino e pipa (Le Quotidien)*.

Il Futurismo: i manifesti. Umberto Boccioni: *La città che sale*; *Gli stati d'animo*; *forme uniche nella continuità dello spazio*. Giacomo Balla: *Dinamismo di un cane al guinzaglio*; *Compenetrazioni iridescenti*. Cenni all'architettura di Antonio Sant'Elia.

La pittura astratta: *Der Baluer Reiter*. Franz Marc: *I cavalli azzurri*. Vassillij Vasil'evič Kandinskij: il colore come musica. Da *Il cavaliere azzurro* e *Coppia a cavallo* a *Senza titolo (Primo acquerello astratto)*; *Composizioni VI e VII*; *Alcuni cerchi*. Gli scritti teorici: l'importanza di "Spirituale nell'arte" e "Punto, linea e superficie".

Cenni al Suprematismo di Malevič: *Quadrangolo (Quadrato nero su fondo bianco)*; *Composizione suprematista: bianco su bianco*.

Pietr Mondrian e De Stijl: il tema dell'albero; *Composizione con grande quadrato rosso, giallo, nero, grigio e blu*; *Broadway Boogie Woogie*.

Dadaismo. *Ritratto di Tristan Tzara* di Hans Arp. Marcel Duchamp e l'invenzione del *ready made*: *Fontana*, *L.H. O.O.Q.*, *Ruota di Bicicletta*. Man Ray: *Cadeau*, *Le violon d'Ingres*.

Modulo 8: la nascita e gli sviluppo del Movimento Moderno in architettura (aprile)

Internatynal Style: definizione.

L'esperienza del *Bauhaus* (1919-1933). Walter Gropius: *Nuova sede del Bauhaus a Dessau*.

Le Corbusier: una casa per abitare. *I cinque punti dell'architettura*. *Ville Savoye*. *Unità di abitazione a Marsiglia*. *Modulor*.

Frank Lloyd Wright: l'architettura organica. *Casa sulla cascata*; *Solomon R. Guggenheim Museum a New York*.

Cenni all'architettura dell'Italia fascista.

Giovanni Michelucci: la via toscana al Razionalismo. *Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze*.

Modulo 9: l'arte tra le due Guerre (aprile)

Il Surrealismo: Primo manifesto del Surrealismo. *La persistenza della memoria* di Salvador Dalì.

Modulo 10: cenni alle principali linee di ricerca dell'arte contemporanea dagli anni Cinquanta del Novecento ad oggi (giugno)

Modulo di Educazione Civica (febbraio-marzo)

Tematica concordata con il Consiglio di Classe: *Non solo Guernica! Le opere d'arte del Novecento che hanno denunciato gli orrori della guerra*.

- La raffigurazione della guerra nell'immaginario artistico tra Ottocento e Novecento: da *La Fucilazione* di Francisco Goya a *L'esecuzione di Massimiliano* di Édouard Manet.
- La Prima Guerra Mondiale negli acquerelli del soldato pittore Giuseppe Montanari.
- Tra la Prima e la Seconda Guerra: Otto Dix e la *Nuova Oggettività*. *Gli Invalidi di Guerra*; *Trittico della guerra*.
- Il significato di *arte degenerata*: la mostra del 1937.

- Pablo Picasso e la Guerra Civile Spagnola: *Guernica*.
- Cenni ai reportage fotografici di Robert Capa.
- Pablo Picasso e la Guerra in Corea: *La Guerra e la Pace nella cappella del Castello di Valluris*.

Libro di testo in adozione: “Itinerario nell’arte. Dall’età dei lumi ai giorni nostri” di Giorgio Cricco e Francesco Palo Di Teodoro, vol. 3, versione azzurra, Editore Zanichelli

Firenze, 04.06.2022

La docente

Marta Gabbrielli