

**LICEO STATALE
"Niccolò Machiavelli" di Firenze**

PROGRAMMA SVOLTO	
CLASSE: V B CLASSICO	DOCENTE: Marta Gabbrielli
MATERIA: Storia dell'arte	A.S.: 2023-2024

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

Il Neoclassicismo: definizione e contesto storico-culturale. "Nobile semplicità e quieta grandezza" di J.J. Winckelmann e affresco Il Parnaso di A. R. Mengs.

Antonio Canova: la figura dell'artista neoclassico. Analisi di alcune opere significative: da *Teseo sul Minotauro* ad *Amore e Psiche* alle *Grazie* fino al ritratto di *Paolina Borghese come Venere vincitrice*.

Il tema sepolcrale nell'opera di Canova: il monumento funebre a Maria Cristina d'Austria.

La pittura neoclassica francese e l'ideale di virtù civile attraverso l'opera di David: *Giuramento degli Orazi* e *Morte di Marat (Á Marat)*.

Tra Neoclassicismo e Romanticismo:

Ingres, rappresentante del Neoclassicismo e il confronto con il fenomeno dell'orientalismo attraverso il dipinto *Grande odalisca*.

Francisco Goya e le molteplici ispirazioni: il filone della pittura chiara con *Maya desnuda* e *Maya vestida*; il manifesto contro la guerra con *Fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio*; la cultura illuminista in *Il Sonno della Ragione* a confronto con le opere di Johann Heinrich Füssli (*La disperazione dell'artista di fronte alla grandezza delle rovine antiche*; *Incubo*).

Architettura neoclassica (cenni): l'esempio del Teatro alla Scala di Milano

Modulo 2: il Romanticismo (ottobre)

Il Romanticismo nelle arti figurative: caratteristiche e continuità/differenze col Neoclassicismo.

Le categorie di pittoresco e sublime e la loro applicazione nella pittura di paesaggio.

I paesaggisti inglesi: John Constable, *Barca in costruzione a Flatford* e *Studi di cirri e di nuvole*.

Il sublime di William Turner: *Pioggia, vapore e velocità* e la serie dedicata al *Tramonto*.

Il Romanticismo tedesco attraverso l'opera di Caspar David Friedrich: *Viandante sul mare di nebbia* e *Mar glaciale artico (Il naufragio della speranza)*.

Caratteri del Romanticismo francese: la pittura di storia contemporanea. Confronto tra *La Zattera della Medusa* di Théodore Géricault e *La Libertà che guida il popolo* di Eugène Delacroix.

La serie degli Alienati di T. Géricault come nuovo modello di introspezione psicologica.

Caratteri del Romanticismo italiano: *Il Bacio* di Francesco Hayez nelle tre versioni e il *Ritratto di Manzoni*.

Modulo 3: il Realismo nelle arti figurative (ottobre)

La figura di Gustave Courbet e la sua idea di egualitarismo nell'arte.

Il *Pavillon du Realisme* del 1850 e l'analisi dei quadri di G. Courbet : *Gli spaccapietre*; *Un funerale ad Ornans*.

Il Realismo di Honoré Daumier attraverso la lettura di *Vagone di terza classe* e il Realismo lirico di Jean François Millet in *Le Spigolatrici*.

Il fenomeno italiano dei Macchiaioli tra Realismo e Impressionismo: i dibattiti al caffè Michelangelo e il concetto di macchia. Le figure di Giovanni Fattori: dall'esordio con *Campo italiano alla battaglia di Magenta* alla sperimentazione macchiaiola in *Rotonda dei bagni Palmieri* e in *Bovi al carro*. La figura di Silvestro Lega e la lettura di *Il canto dello stornello* e *Pergolato*.

Breve *excursus* sulla storia dell'architettura dell'Ottocento: dall'Eclettismo alla nuova architettura del ferro in Europa: il Neogotico a Firenze con le facciate della Basilica di Santa Croce e della Chiesa di Santa Maria del Fiore e le innovazioni del *Crystal Palace a Londra* e della *Tour Eiffel a Parigi*.

Modulo 4: Impressionismo (novembre)

Premesse all'Impressionismo: la pittura di Édouard Manet come raccordo tra Realismo ed Impressionismo. Analisi e fortuna critica di *Colazione sull'erba*; *Olympia*; *Il bar delle Folies Bergère*.

La nascita dell'Impressionismo: la prima mostra; la tecnica en plein air; la poetica e i temi prediletti; il colore impressionista; l'influenza della fotografia appena nata e delle stampe giapponesi.

Claude Monet: la pittura delle impressioni. *Impressione. Sole nascente*; *Papaveri*; *Gare Saint Lazare*; *La Grenouillère*; le "serie" (*Pagliai*; *Cattedrale di Rouen*)

Pierre-Auguste Renoir e la rappresentazione della gioia di vivere della Belle Époque. *Moulin de la Gallette*; *Grenouillère* (a confronto con quella di Monet).

Edgar Degas e l'importanza del disegno: *La lezione di danza*; *L'assenzio* e la rappresentazione del sentimento di alienazione; *Piccola danzatrice di quattordici anni* come sperimentazione scultorea.

La presenza di donne pittrici nel gruppo: l'esempio di Berthe Morisot.

Cenni alla nascita della fotografia: le sequenze fotografiche di Muybridge e la cronofotografia di Marey.

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

La categoria del Post- Impressionismo: definizione, contesto storico-geografico e le principali tendenze.

La teoria dei colori di Chevreuil e la sua influenza sul Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico: *Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte* di Georges Seurat.

La figura di Paul Cézanne e l'importanza della sua pittura "intellettiva": "trattare la natura secondo il cono, il cilindro, la sfera, il tutto messo in prospettiva". L'esordio alla prima mostra degli impressionisti: *La casa dell'impiccato*. Evoluzione stilistica attraverso l'analisi di *I giocatori di carte* (versione del Musée d'Orsay), *Le Grandi Bagnanti*, *La montagna Sainte Victoire vista dai Lauves*. L'eredità culturale della pittura di Cézanne nei pittori cubisti.

La pittura di Paul Gauguin tra Simbolismo e Sintetismo: peregrinare esistenziale e fuga dall'Occidente. Dal periodo bretone con l'analisi di *Cristo giallo* al rapporto con Van Gogh fino alla fuga in Polinesia. Testamento spirituale in *Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?*.

La figura artistica, la vita e l'opera di Vincent Van Gogh. Dalla formazione autodidatta al Realismo di *I mangiatori di patate* al periodo parigino e al rapporto col fratello Theo. Influenze pointiniste e giapponesi nel *Ritratto di Père Tanguy*. Il soggiorno ad Arles, l'idea di un atelier del Sud e il rapporto con Paul Gauguin: la serie dei *Girasoli*. Il disturbo psicologico e i ricoveri presso gli ospedali del

tempo: gli ultimi anni di ricerca artistica attraverso l'intensità visionaria di *Notte stellata* e il testamento spirituale di *Campo di grano con corvi*.

Cenni al Divisionismo italiano: analisi di *Quarto Stato* di Pelizza da Volpedo.

Modulo 6: Art Nouveau (febbraio)

L'Art Nouveau e il nuovo gusto borghese: caratteri principali e contestualizzazione storico-geografica.

Il connubio tra arte e artigianato e lo sviluppo delle arti applicate attraverso alcuni celebri esempi: *Hotel Solvay* di Victor Horta e gli ingressi alle stazioni metropolitane di Parigi ideati da Hector Guimard.

La Secessione di Vienna guidata da Gustav Klimt: la realizzazione del Palazzo delle Esposizioni da parte di Joseph Maria Olbrich all'insegna del "VER SACRUME" e del *Fregio di Beethoven* da parte di Klimt nel 1902.

L'ideale della femme fatale in *Giuditta (I e II)* di Gustav Klimt e il tema del bacio attraverso la versione del 1907 messa a confronto con l'omonimo quadro di Munch.

Il Modernismo catalano: la vita e l'opera di Antoni Gaudì tra Art Nouveau, architettura gotica e moresca. *Parc Guell*; *Casa Milà* e il grande cantiere ancora aperto della *Sagrada Família*.

L'opera del norvegese Edvard Munch e i contatti con la Secessione di Berlino. Il tema dell'angoscia esistenziale in *Il grido*. Riferimenti alla filosofia di Kierkegaard e alle censure subite dalla sua arte mentre era in vita.

Modulo 7: le Avanguardie storiche del Novecento (da febbraio ai primi di maggio)

Il termine Avanguardie: definizioni e caratteri. I mutati presupposti nelle arti legati al nuovo contesto storico-filosofico-scientifico di inizio Novecento.

Espressionismo francese: i Fauves e Henri Matisse. Analisi di *Ritratto di donna con cappello*, *Stanza rossa*, *La danza* e *La musica* di Matisse.

Espressionismo tedesco: *Die Brücke* o *Il Ponte* e il legame con la filosofia di Nietzsche. Analisi di *Due donne per strada* di Ernest Ludwig Kirchner.

Il Cubismo: caratteristiche e legami con le scoperte di A. Einstein. Le fasi.

Pablo Picasso: *Les demoiselles d'Avignon* laboratorio manifesto del Protocubismo. Cubismo analitico e sintetico: gli esempi di *Ritratto di Ambroise Vollard* e di *Natura morta con sedia di paglia*. L'impegno politico di Picasso attraverso la denuncia contro tutte le guerre: *Guernica*.

Il Futurismo: il Manifesto tecnico della pittura futurista. "Dinamismo universale e linee forza".

Opere esemplificative in Umberto Boccioni: *La città che sale*; *Stati d'animo*; la ricerca plastica in *Forme uniche nella continuità dello spazio*.

L'architettura futurista di Antonio Sant'Elia: progetto per una *Città Nuova*.

La pittura astratta: Vassilij Vasil'evič Kandinskij e il colore come musica. *Senza titolo (Primo acquerello astratto)* e gli scritti teorici: l'importanza di "Spirituale nell'arte" e "Punto, linea e superficie". Kandinskij al Bauhaus.

L'esperienza del Bauhaus influenzata dall'astrattismo geometrico del Neoplasticismo olandese. L'esempio di Piet Mondrian. L'architettura della nuova sede del Bauhaus a Dessau: il razionalismo di W. Gropius.

Dadaismo e il nichilismo: Cabaret Voltaire di Zurigo, le serate dadaiste, il Manifesto dadaista. Lettura del *Ritratto di Tristan Tzara* di Hans Arp. Il nucleo del Dadaismo americano: la figura di Marcel Duchamp e l'invenzione del *ready made* (puro e rettificato): *Ruota di bicicletta*, *Fontana*, *L.H. O.O.Q.*, *Ruota di Bicicletta*. L'importanza della scelta da parte dell'artista e del gesto di decontestualizzazione. Man Ray e i futuri sviluppi nel Surrealismo: *Cadeau*, *Le violon d'Ingres*.

La Pittura Metafisica come premessa italiana alla futura tendenza negli anni tra le due guerre al “ritorno all’ordine”: la figura di Giorgio De Chirico e l’opera manifesto della *Metafisica Le Muse inquietanti*.

Il Surrealismo: definizione di automatismo psichico. Il Primo Manifesto del Surrealismo di André Breton. I legami con le teorie psicoanalitiche di Sigmund Freud e le tecniche surrealiste.

Alcune figure iconiche del movimento: la pittura segnica di Johan Mirò con *Il Carnevale di Arlecchino*; la speculazione attorno all’uso della parola in *Il tradimento delle immagini* di Renè Magritte; il tema del tempo in *Persistenza della memoria* di Salvador Dalì. Riferimenti alla filosofia di Bergson.

Modulo 8: la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura (maggio)

Internatynal Style: definizione.

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*.

Il Razionalismo in Italia e il rapporto con il regime fascista. La figura del toscano Giovanni Michelucci e la realizzazione della *Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze*.

Modulo 9: cenni alle principali linee di ricerca dell’arte contemporanea del Secondo Dopoguerra: (maggio)

La scuola di New York: la figura di Jackson Pollock e il metodo del “dripping”. Analisi di *Pali blu* e lettura di un’intervista rilasciata dall’artista qualche anno prima della morte.

L’Informale in Italia: la tendenza materica di Alberto Burri (da *Sacco e Rosso* a *Cretto nero* al *Grande Cretto*). Lo spazialismo di Lucio Fontana: il significato dei tagli sulla tela in *Concetto spaziale. Attese*.

Modulo di Educazione Civica (aprile)

Tematica concordata con il Consiglio di Classe: “l’arte del Novecento contro le discriminazioni e le disuguaglianze”. Durata complessiva: 2 ore. Una lezione è stata svolta sulla mostra dell’Arte Degenerata organizzata da Adolph Hitler nel 1937 e il rapporto tra arte, propaganda politica e persecuzione; una seconda lezione ha messo in evidenza il ruolo emblematico di Frida Kahlo nella lotta alle discriminazioni nel campo artistico attraverso la visione di un video documentario sulla sua vita e sulla sua esperienza artistica.

Uscita didattica

Ad aprile la classe ha visitato il Museo del Novecento di Firenze e l’esposizione temporanea al suo interno “Da Modigliani a Morandi (dove erano tra le altre esposte le seguenti opere: *Autoritratto* di Amedeo Modigliani, *Natura Morta Metafisica* di Giorgio Morandi, *Crocifissione* di Renato Guttuso) Ha visitato anche la monografica sull’artista vivente André Butzer e il nucleo della collezione Alberto Della Ragione.

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, 03.06.2024

La docente

Marta Gabbrielli