

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

MATERIA DI INSEGNAMENTO: STORIA DELL'ARTE

CLASSE 5I Indirizzo ECONOMICO SOCIALE

DOCENTE: ELISA FEDERIGHI

ANNO SCOLASTICO 2023/2024

PROGRAMMA SVOLTO

PRIMO QUADRIMESTRE

"DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE"

- IL NEOCLASSICISMO

Definizione, caratteri generali, la riscoperta dell'antico, la moda del Grand Tour, il nuovo sistema dell'arte.

Johann Joachim Winckelmann: dai *Pensieri sull'imitazione dell'arte greca* alla *Storia dell'arte nell'antichità*, definizione di imitazione e di "nobile semplicità e quieta grandezza".

Antonio Canova e la "bellezza ideale": *Teseo e il Minotauro*, *Amore e Psiche*; *Paolina Borghese come Venere vincitrice*; *Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria*.

La tecnica scultorea di Canova e il ruolo della bottega.

Jacques-Louis David e la pittura epico-celebrativa: *Il giuramento degli Orazi*; *La morte di Marat*; *Bonaparte valica le Alpi*; *Marte disarmato*.

*Approfondimento: la nascita del concetto di "patrimonio culturale".

- TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO

Francisco Goya: *Maya desnuda* e *Maya vestida*, *Le fucilazioni del 3 maggio 1808*

"L'EUROPA DELLA RESTAURAZIONE"

- IL ROMANTICISMO

Definizione, caratteri generali e inquadramento storico.

La nuova sensibilità romantica, il Sublime e il Pittoresco, la pittura di paesaggio e la pittura di storia, la riscoperta del Medioevo.

Caspar David Friedrich: *Viandante sul mare di nebbia*, *Mare di ghiaccio*, *Abbazia nel querceto*.

John Constable: *La cattedrale di Salisbury*.

William Turner: *Ombra e tenebre. La sera del Diluvio*; *Pioggia, vapore e velocità*.

Théodore Géricault: *La zattera della Medusa*; *Gli alienati*.

Eugène Delacroix: *La libertà che guida il popolo*.

Francesco Hayez: *Il bacio*.

- IL REALISMO E LA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ IN MANIERA OGGETTIVA

Caratteri generali ed inquadramento storico, il rapporto tra fotografia e pittura, i soggetti.

Gustave Courbet: *Gli spaccapietre*; *Un funerale a Ornans*; *Fanciulle sulla riva della Senna*.

*Approfondimento: 1855, il Padiglione del Realismo.

Jean Francois Millet: *Le spigolatrici*.

- I MACCHIAIOLI E LA POETICA DELLA MACCHIA.

Il Caffè Michelangelo e il clima culturale e artistico fiorentino, la tecnica pittorica e l'origine del nome, i temi.

Giovanni Fattori: *La rotonda dei bagni Palmieri*; *In vedetta*; *Bovi al carro*.

Silvestro Lega: *Il canto dello stornello*.

Telemaco Signorini: *L'alzaia*.

- LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA: FRA PONTI, SERRE, GALLERIE E TORRI.

Il problema degli stili architettonici: Storicismo ed Eclettismo (cenni).

Nuovi materiali da costruzione, la figura dell'ingegnere.

Le Esposizioni Universali, *Il Palazzo di Cristallo*, *La Torre Eiffel*.

SECONDO QUADRIMESTRE

"LA STAGIONE DELL'IMPRESSIONISMO"

LA RIVOLUZIONE DELL'ATTIMO FUGGENTE.

1863, Il Salon des Refusés e la cultura artistica ufficiale.

Edouard Manet. *Lo scandalo della verità: Colazione sull'erba* (confronto con *La nascita di Venere* di Cabanel); *Olympia*; *Il bar alle Folies-Bergère*.

Caratteristiche e novità della pittura impressionista.

La posizione della critica e l'origine del nome: lettura dell'articolo di L. Leroy, *L'Exposition des impressionistes*, *Le Charivari*, 25 aprile 1874 (testo adattato).

Claude Monet. *La pittura delle impressioni: Impressione, sole nascente*.

Le "serie": *Le Cattedrali di Rouen*.

La stagione delle *Ninfee*.

Edgar Degas. *Un impressionista "poco" impressionista: La lezione di danza; L'assenzio, Piccola danzatrice*.

Pierre Auguste Renoir. *La gioia di vivere: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri*.

La malattia e la scultura.

Berthe Morisot, una pittrice impressionista: *La culla*.

"TENDENZE POSTIMPRESSIONISTICHE. ALLA RICERCA DI NUOVE VIE"

Definizione di Postimpressionismo, novità stilistiche e la rottura del rapporto tra arte e realtà.

Georges Seurat. *Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico o Pointillisme: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte* e l'VIII mostra dell'Impressionismo; *Il circo*.

Le teorie di Michel-Eugène Chevreul e Charles Henry.

Paul Cézanne. *"Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera, e il cono": I giocatori di carte, Mele e arance, La montagna di Sainte-Victoire; Le grandi bagnanti*.

La pittura come processo conoscitivo e la molteplicità dei punti di vista.

Paul Gauguin. *Via dalla pazzo folla: Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?*

Biografia artistica, sintetismo e simbolismo.

Vincent van Gogh. *Segno e colore come espressione di sé: I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi*.

Biografia artistica: dalla fase realista olandese all'ultimo periodo ad Auvers-sur-Oise.

- IL DIVISIONISMO ITALIANO E LA QUESTIONE SOCIALE

Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato.

(confronto con l'opera di Angelo Morbelli, *Per 80 centesimi*, e di Emilio Longoni, *Oratore dello sciopero*).

“VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI”

- L'ART NOUVEAU. IL NUOVO GUSTO BORGHESE.

Art Nouveau: un nome per ogni paese (cenni)

- LA SECESSIONE VIENNESE

Gustav Klimt: Giuditta I (1901); Giuditta II (Salomè, 1909); Ritratto di Adele Bloch-Bauer I; Il bacio (1907-1908).

*Approfondimento: cenni sulla dispersione delle collezioni ebraiche durante la Seconda Guerra mondiale.

Josef Maria Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna.

“L'INIZIO DELL'ARTE CONTEMPORANEA”

IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE

Le Avanguardie Storiche: contesto storico-culturale, caratteristiche dei principali movimenti.

- I FAUVES: IL COLORE SBATTUTO IN FACCIA

Origine del nome e caratteristiche.

Henri Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa (confronto con *Tavola imbandita*, 1897); *La danza*.

- L'ESPRESSIONISMO TEDESCO. L'ESASPERAZIONE DELLA FORMA.

Un precursore, E. Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; L'urlo; Pubertà, Amore e morte (Vampiro).

- IL GRUPPO DIE BRÜCKE.

Origine del nome, caratteristiche e vicende del gruppo.

Ernest Ludwig Kirchner: Marzella, Cinque donne per strada; Potsdamer Platz.

*Approfondimento: “Entartete Kunst”, la mostra dell’“Arte Degenerata”.

- IL CUBISMO

Caratteri generali, origine del termine, fasi di sviluppo (protocubismo, cubismo analitico, cubismo sintetico), influenze e suggestioni (la scoperta dell'arte africana e il primitivismo), l'introduzione della quarta dimensione.

Pablo Picasso “dal periodo blu a Guernica”: *Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanchi; Les demoiselles d'Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; Guernica.*

- IL FUTURISMO

Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo (1909).

Estetica futurista: progresso, macchina, dinamismo e velocità.

Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d'animo (Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano, I-II versione a confronto); Forme uniche nella continuità dello spazio.

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane a guinzaglio.

Antonio Sant'Elia e l'architettura futurista: Stazione d'aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori, su tre piani stradali.

- DADA

Origine del nome e il Cabaret Voltaire a Zurigo.

Marcel Duchamp ed il ready-made. Una provocazione continua: Fontana; Ruota di bicicletta; L.H.O.O.Q.

- L'ARTE DELL'INCONSCIO: IL SURREALISMO, "AUTOMATISMO PSICHICO PURO".

Definizione di Surrealismo, la pittura automatica.

René Magritte e il mistero del non avere senso: Il tradimento delle immagini; La condizione umana
Salvador Dalí e il metodo paranoico-critico: La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un'ape, Crocifissione (Corpo Hypercubus).

EDUCAZIONE CIVICA

"La rappresentazione dei diritti umani nelle opere degli artisti dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Breve rassegna antologica".

"Un amore senza etichette"

Félix Gonzales-Torres e l'arte relazionale.

"Violenza e parità di genere"

Riferimenti alla figura di Artemisia Gentileschi.

Riflessioni: "Perché non ci sono state grandi artiste?" (L. Nochlin)

Edgar Degas, Lo stupro (1868-1869)

Frida Kahlo, Qualche piccolo colpo di pugnale (1935)

Marina Abramovic, Rhythm zero (1974)

"Arte e guerra"

Pablo Picasso, Guernica e Massacro di Corea

L'opera di Banksy in Ucraina e Palestina

Marina Abramovic, Balkan Baroque (Venezia, 1997)

"Partire o restare"

La crisi dei migranti nelle opere di Ai Wei Wei, Giovanni De Gara, Banksy, Adrian Paci.

Firenze, 11 giugno 2024

La docente Elisa Federighi