

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

CLASSE 5H - indirizzo ECONOMICO SOCIALE

MATERIA DI INSEGNAMENTO: STORIA DELL'ARTE

DOCENTE: ELISA FEDERIGHI

ANNO SCOLASTICO 2024-2025

PROGRAMMA SVOLTO

TRIMESTRE

"DAI LUMI ALL'OTTOCENTO"

- 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*.

- TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO

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

- 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 e la natura come paesaggio dell'anima: *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 POETICA DEL VERO

Caratteri generali ed inquadramento storico e sociale.

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

*Approfondimento: 1855, il Padiglione del Realismo.

Jean Francois Millet: *Le spigolatrici*.

Honoré Daumier: *Vagone di terza classe*; *Rue Transnonain*

- 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*.

Telemaco Signorini: *L'alzaia*

- LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA.

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*.

- 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*; *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*.

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

La malattia e la scultura.

PENTAMESTRE

- POSTIMPRESSIONISMO. ALLA RICERCA DI NUOVE VIE

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

Georges Seurat. Il Neoimpressionismo 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*.

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

Paul Gauguin. Il mito "selvaggio": *La visione dopo il sermone*; *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*, storia e genesi dell'opera

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

“PRIMA METÀ DEL NOVECENTO”

- L'ART NOUVEAU. IL GUSTO DI UN'EPOCA.

Art Nouveau: un nome per ogni paese (cenni).

V. Horta: ringhiera dell'Hotel Solvay

H. Guimard: stazioni della metropolitana di Parigi

- LA SECESSIONE VIENNESE

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

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna.

- LE PRIME AVANGUARDIE STORICHE

Le Avanguardie Storiche: contesto storico-culturale, definizione e 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*; *Amore e morte (Vampiro)*.

- IL GRUPPO DIE BRÜCKE: UN “PONTE” VERSO IL FUTURO

Origine del nome, caratteristiche e vicende del gruppo.

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

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

- IL CUBISMO. TEMPO E SPAZIO FATTI A PEZZI

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

Pablo Picasso: *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* (confronto con la fotografia di movimento di Eadweard Muybridge e di Etienne-Jules Marey); *Lampada ad arco*.

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

- DADA E LA RIVOLTA ANTIARTISTICA

Origine del nome e il Cabaret Voltaire a Zurigo.

Marcel Duchamp ed il ready-made. *Una provocazione continua: Fontana; Ruota di bicicletta*.

- METAFISICA E OLTRE. “TORNATE AL MESTIERE”

La pittura metafisica, decontestualizzazioni e commistioni di oggetti stranianti: l'enigma di mondi immobili e silenziosi.

Giorgio De Chirico: *L'enigma dell'ora*, *Le Muse inquietanti*.

- 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.

- ARTE COME ESPRESSIONE DELLA CULTURA DI MASSA.

Andy Warhol, il genio della Pop Art.

Breve riflessione sulle seguenti opere: *Minestra in scatola Campbell's*, *Green Coca-Cola Bottles*, *Marilyn*.

La riproduzione meccanica dell'opera: la stampa serigrafica

EDUCAZIONE CIVICA

"Storie e strategie rappresentative nelle opere degli artisti contemporanei: Migranti e Parità di genere"

Migranti e migrazioni:

Ai Wei Wei: *Safe Passage*, *Reframe*

Giovanni De Gara: *Eldorado. Nascita di una nazione* (Basilica di San Miniato al Monte - 2018, Basilica della Santissima Annunziata - 2025)

Banksy: murale di Clacton-on-Sea

Adrian Paci: *Centro di permanenza temporanea*

Jason de Caires Taylor: *La Zattera di Lampedusa*

Jago: *In flagella paratus sum*

Arte al femminile

- L. Nochlin, "Perché non ci sono state grandi artiste?"

- Rilettura di alcuni soggetti della Storia dell'arte: *Apollo e Dafne* e *Il ratto di Proserpina* di G.L. Bernini; *Susanna e i Vecchioni* di A. Gentileschi; *Il suicidio Lucrezia* di G. Zocchi.

Frida Khalo: *Il letto volante*; *Qualche piccolo colpo di pugnale*; *Le due Frida*; *Autoritratto con capelli tagliati*.

Marina Abramovic: *Rhythm zero*; *Balkan Baroque*.

A partire dall'incontro con Tomaso Montanari su "Le statue giuste" ("Dialoghi del Machiavelli", 17 gennaio 2025) e del Progetto Chiavi della Città "Commemorazione 5 giovani Campo di Marte" è stata fatta una breve riflessione sul tema: **"La responsabilità della memoria. Forme e funzioni dei luoghi del ricordo"**.

Firenze, 6 giugno 2025

La docente Elisa Federighi