

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 5C Indirizzo SCIENZE UMANE

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*; *Il pergolato*.

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.

"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 pazza 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*; *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*, genesi e storia dell'opera.

(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)

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*, l'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 I*
Salvador Dalí e il metodo paranoico-critico: *La persistenza della memoria*, *Sogno causato dal volo*

di un'ape.

- IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA.

L'esperienza del Bauhaus (cenni).

- L'ARCHITETTURA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE.

Giuseppe Terragni, Marcello Piacentini, Giovanni Michelucci: direzioni di ricerca sotto il regime fascista.

Casa del Fascio a Como, Palazzo di Giustizia a Milano, Stazione di Santa Maria Novella a Firenze.

- POP ART. ARTE E CIVILTÀ DI MASSA (cenni)

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 su: “Perché non ci sono state grandi artiste?” di L. Nochlin

Edgar Degas, *Lo stupro* (1868-1869)

Frida Kahlo, *Qualche piccolo colpo di pugnale* (1935)

Marina Abramovich, *Rhythm zero* (1974)

“Arte e guerra”

Pablo Picasso, *Guernica* e *Massacro di Corea*

L'opera di Banksy in Ucraina e Palestina

Marina Abramovich, *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