Liceo Statale "Teresa Gullace Talotta" Liceo Scientifico e delle Scienze Umane

Anno scolastico: 2023-2024

Classe: 5Bu

Disciplina: STORIA DELL'ARTE

Docente: Federica Vazzana

Libri di testo: Atlas, Capire l'arte, vol.2-3; Electa scuola, Disegna Subito, volume unico

Trimestre

Ripasso e approfondimento dell'arte del Quattrocento e del Cinquecento.

Pentamestre

L'OTTOCENTO

Neoclassicismo

Caratteri storico-artistici

- Dall'Illuminismo alla Rivoluzione Francese, l'Impero Napoleonico
- Johann Joachim Winckelmann e i Pensieri sull'imitazione
- Il classicismo e il concetto di Bello Ideale
- Il Prix de Rome nella formazione degli artisti francesi

Antonio Canova: Amore e Psiche

Jacques Louis David: Il giuramento degli Orazi

Romanticismo

Caratteri storico-artistici

- La Restaurazione, la Prima Rivoluzione Industriale, i moti rivoluzionari europei
- Il concetto di Sublime e la pittura di paesaggio
- Il sentimento patriottico

Romanticismo tedesco. Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia; Le scogliere di gesso a Rügen; Il mare di ghiaccio (Naufragio della Speranza)

Romanticismo inglese. William Turner: Bufera di neve. Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi; Tempesta di neve. Battello a vapore al largo di Harbour's Mouth; Pioggia, vapore, velocità.

Romanticismo francese. Théodore Géricault: La zattera della Medusa; Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo

Romanticismo in Italia. Francesco Hayez: La Meditazione

Realismo

Caratteri storico-artistici

- La Realtà e il lavoro: lo sviluppo del Positivismo, il Naturalismo francese, l'attenzione ai temi sociali
- La poetica del vero: scelta e rappresentazione di nuovi soggetti
- La Scuola di Barbizon, la pittura en plein air

Il Realismo Francese

Jean Francois Millet: Il Seminatore; L'Angelus; Le spigolatrici

Gustave Courbet: Le vagliatrici di grano; i paesaggi di mare: L'Onda; Mare calmo; La Falesia di Étretat dopo il temporale

L'esperienza italiana tra Risorgimento e Realismo: i Macchiaioli

Giovanni Fattori, la pittura militare e la pittura di paesaggio: Soldati francesi del '59; In vedetta; La rotonda dei bagni Palmieri; Libecciata

Approfondimento:

La nascita della fotografia; la luce, i soggetti e l'influenza sulla pittura di metà Ottocento.

Nicéphore Niépce: Veduta della finestra a Le Gras; Louis Daguerre: Boulevard du Temple; Coquillages; Atelier dell'artista; Goustave Le Gray: La grande onda; Foret de Fontainebleau

Impressionismo

Caratteri storico-artistici

- Parigi tra il Secondo Impero e la Terza Repubblica: la città moderna, i boulevard, la società borghese, i Cafè.
- I Salon parigini, il Salon des Refusés del 1863
- Lo sviluppo dell'Impressionismo e le otto mostre impressioniste
- La tecnica impressionista e la pittura *en plein air*
- Il giapponismo: le xilografie dell'Ukiyo-e
- La teoria del colore di Michel Eugène Chevreul: il cerchio cromatico e il contrasto simultaneo

Edouard Manet: Le déjeuner sur l'herbe; Olympia; Le Balcon; Il bar delle Folies-Bergère

Il gruppo degli Impressionisti:

Claude Monet: Impression, soleil levant; La Grenouillère; le serie della cattedrale di Rouen, le ninfee.

Edgar Degas: L'Assenzio; Quattro ballerine in blu e la serie delle ballerine.

Pierre- Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Gallette; Colazione dei Canottieri

Approfondimento:

Il giardino di Monet a Giverny: il ciclo delle Nymphéas, l'Orangerie come monumento alla pace.

Unità 2.a TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

Caratteri storico-artistici

• Fin du siècle: inquietudini e contraddizioni della Belle Époque

• Il Simbolismo francese, il Manifesto del Simbolismo di Jean Moréas del 1886

• La ricerca di nuovi canoni: le tendenze post-impressioniste, le Secessioni di Monaco, Berlino e Vienna

• L'Art Nouveau e l'idea di opera d'arte totale

Post-impressionismo

Pointillisme, Georges Seurat: Bagnanti ad Asnières; Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte

Paul Gauguin: La Visione dopo il sermone; Le Christ jaune; i dipinti polinesiani

Paul Cézanne: Le nature morte; la serie sulla Montagna di Sainte-Victoire; la serie delle Grandi Bagnanti

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate e la fase realista; La notte stellata; Campo di grano con volo di corvi;

la serie dei Girasoli.

Secessioni e Art Nouveau

Edvard Munch: Il Fregio della vita alla Secessione di Berlino del 1902 - Sera sul viale Karl Johan, L'Urlo, Angos-

cia, Madonna

Gustav Klimt, dalla Secessione alla stagione aurea: Fregio di Beethoven per il Padiglione della Secessione; Giu-

ditta; Ritratto di Adele Bloch-Bauer; Le tre età della donna

Approfondimento:

La figura nuova della donna: complessità, evoluzione, emancipazione

Unità 2.b IL NOVECENTO

Caratteri storico-artistici

L'Europa di inizio Novecento; la prima guerra mondiale; la nascita dei totalitarismi

• La scoperta dell'inconscio e della relatività

• Le Avanguardie storiche e il concetto di "avanguardia"

La metamorfosi della figura

Espressionismo

L'Espressionismo francese: I Fauves

Henri Matisse: La danza; Ritratti di Madame Matisse

Cubismo

Pablo Picasso: Les Demoiselles d'Avignon, Guernica

Roma, 10/06/2024 La docente Federica Vazzana