

LICEO SCIENTIFICO AVOGADRO

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

DOCENTE: Prof. Gina Oliva

A.S. 2022-2023

CLASSE 5 sez. E

LIBRO DI TESTO: G. Cricco, F. Di Teodoro, *Itinerario nell'arte*, vol. 5, Zanichelli editore, Edizione gialla

L'Ottocento: la stagione del Romanticismo

Poetica del Neoclassicismo e poetica del Romanticismo a confronto.

La categoria estetica del "Bello Ideale" neoclassico e le nuove categorie romantiche del "Sublime" e del "Pittoresco"

Romanticismo Francese: Theodore Géricault (La zattera della Medusa); Eugene Delacroix (La Libertà che guida il popolo)

Romanticismo Inglese: John Constable (Studio di nuvole); William Turner (Luce e colore)

Romanticismo Tedesco: Caspar David Friedrich (Viandante sul mare di nebbia)

Romanticismo Italiano: Francesco Hayez (Il Bacio, La Congiura dei Lampugnani).

Dalla poetica Romantica alla poetica del Vero: il Realismo

Gustave Courbet (Gli Spaccapietre, L'atelier del pittore), Jean-François Millet (Le spigolatrici) Honoré Daumier (La lavandaia, Il vagone di terza classe)

Il Realismo e la rappresentazione del paesaggio: Camille Corot e la Scuola di Barbizon

L'esperienza del Realismo in Italia: I macchiaioli. Giovanni Fattori (Bovi al Carro) e Telemaco Signorini (La sala delle agitate al Bonifazio di Firenze)

L'arte nella seconda metà del XIX secolo: la stagione dell'Impressionismo

La rivoluzione tecnica e l'invenzione della fotografia. Dalle vedute di Canaletto al dagherròtipo.

Origini e ragioni della pittura impressionista.

Anticipazioni della rivoluzione impressionista nell'opera di Edouard Manet (Colazione sull'erba e Olympia).

Soggetti e temi ricorrenti della pittura impressionista: il ruolo della luce e del colore.

- Claude Monet: Impressione Sole Nascente, Ninfee e Cattedrale di Rouen (serie).

- Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette

- La Grenouillère: confronto tra il dipinto di Monet e lo stesso soggetto riprodotto da Renoir.

- Edgar Degas: La lezione di danza, L'assenzio, Quattro ballerine in blu

Il Post-Impressionismo. I due filoni della ricerca artistica negli ultimi decenni del XIX secolo: visione razionale /scientifica e visione emozionale.

- George Seurat: Bagnanti ad Asnières, Una domenica pomeriggio all'isola della Grand Jatte

- Paul Cézanne: I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire

- Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo Giallo
- Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Camera ad Arles, Notte stellata, Chiesa di Auvers, Campo di grano con volo di corvi

Arte e Architettura nella seconda metà dell'Ottocento: revival storicisti e nuove conquiste della tecnica.

L'architettura in ferro e vetro del Crystal Palace e le esposizioni universali di Londra (1851) e di Parigi (1889)
 Storia di un oggetto che ha fatto la rivoluzione dell'architettura e del design: la sedia Thonet n° 14
 (innovazione tecnica, funzionalità, essenzialità estetica).

L'epoca del Modernismo. I presupposti dell'Art Nouveau e l'Art Nouveau

William Morris, il movimento Arts&Crafts e il ritorno all'artigianato.

Influenze ed eredità Arts&Crafts nello sviluppo dell'Art Nouveau

Excursus sull'Art Nouveau in: Belgio e Francia (Victor Horta, Maison Tassel; Hector Guimard, pensiline della metropolitana di Parigi), in Italia (stile floreale/Liberty, Ernesto Basile), in Spagna (Modernismo catalano/Antoni Gaudí), in Germania (Jugendstil)

L'Art Nouveau in Austria: la Secessione Viennese e l'opera d'arte totale

- Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione Viennese
- Gustave Klimt: Fregio di Beethoven, Faggeto, Giuditta I, Il Bacio, Le tre età della donna

Le Avanguardie artistiche del Novecento

- L'esperienza "Fauves"

Henry Matisse: Donna con il cappello (confronto con l'opera omonima di Renoir), La stanza rossa, La danza

- I predecessori dell'Espressionismo e l'Espressionismo tedesco (Die Brücke)

Edward Munch: L'urlo, Pubertà

Ernst Ludwig Kirchner: Marzella, Cinque donne per strada

- Il Cubismo

Pablo Picasso, la formazione, i periodi "blu" e "rosa": Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi

Pablo Picasso tra cubismo analitico e cubismo sintetico: Les Femmes d'Alger (O. J.), Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata

Picasso e la guerra: Guernica

- Il Futurismo: il mito del Progresso e la rappresentazione del Movimento.

Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto Futurista

Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio

Giacomo Balla: Lampada ad arco, Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta

Architettura Futurista: disegni e vedute de La città Nuova di Antonio Sant'Elia

- L'Astrattismo

Astrattismo lirico vs Astrattismo geometrico

Vassily Kandinsky, l'astratto come linguaggio dello spirito: Acquerello "senza titolo", Composizione VII, Composizione VIII

Piet Mondrian e il Neoplasticismo: L'albero rosso, L'albero grigio, Melo in fiore, Composizione in rosso blu e giallo - variazioni sul tema compositivo

Kazimir Malevič e il Suprematismo. Il grado zero del linguaggio: Quadrato nero su fondo bianco

- Il Dadaismo tra poetica della casualità e provocazione

M. Duchamp e il ready-made: Ruota di bicicletta, Fontana, Portabottiglie, L.H.O.O.Q

M. Ray: Cadeau

- Il Surrealismo e la scoperta dell'inconscio

André Breton e il Manifesto Surrealista

Cadaveri squisiti e *objet trouvé*

Salvador Dalí: Sogno causato dal volo di un'ape

René Magritte: L'uso della parola I, L'impero delle luci, La chiave dei sogni

Roma, 15/05/2023