

Programma di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Classe V I

a.s. 2022/2023

Liceo Vittoria Colonna

Prof. Gina Oliva

Libro di testo: "Itinerario nell'arte" - G. Cricco, F. Di Teodoro, Ed. Zanichelli, (versione arancione, 2016)

1) 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 Tedesco: Caspar David Friedrich (Viandante sul mare di nebbia)
- Romanticismo Inglese: John Constable (Studio di nuvole); William Turner (Luce e colore)
- Romanticismo Italiano: Francesco Hayez (Il Bacio, La Congiura dei Lampugnani)

2) Dalla poetica Romantica alla poetica del Vero: il Realismo

- Gustave Courbet (Gli Spaccapietre, L'atelier del pittore), Jean-François Millet (Le spigolatrici) Honoré Daumier (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)

3) 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 dagherrotipo. Origini e ragioni della pittura impressionista.
- Anticipazioni della rivoluzione impressionista nell'opera di Edward Manet (Colazione sull'erba e Olympia).
- Soggetti e temi ricorrenti della pittura impressionista: il ruolo della luce e del colore.
- Claude Monet: Impression 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

4) 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
- P. Cezanne: I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire
- P. Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo Giallo
- V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi

5) **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)

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

- Il rifiuto dell'industrializzazione e il ritorno all'artigianato: William Morris e il Movimento Arts&Crafts
- Influenze ed eredità Arts&Crafts nello sviluppo dell'Art Nouveau
- Cenni 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 Gaudì), 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

7) **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 e George Braque tra cubismo analitico e cubismo sintetico: Les Demoiselles d'Avignon, Bottiglie e pesci, Violino e brocca, La Fabbrica de la porta di Hebro, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata

Pablo 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

- **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 grado zero del linguaggio: Quadrato nero su sfondo bianco

- **Il Dadaismo tra poetica della casualità e provocazione**

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

M. Ray: Cadeau

- Il Surrealismo e la scoperta dell'inconscio

Andr  Breton e il Manifesto Surrealista

Cadaveri squisiti e *objet trouv *

Salvador Dal : Sogno causato dal volo di un'ape

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

Roma, 15/05/2022

Il Docente

Prof. Gina Oliva