

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

Anno scolastico: 2022/2023
Classe: **5° E Scienze Umane**
Disciplina: Storia dell'Arte
Docente: Daniele Di Vincenzi
Libri di testo: Cricco, Di Teodoro, "Itinerario dell'arte vol. 3",
Ed.Verde, Ed. Zanichelli

TRIMESTRE

Ripasso per concetti.

Concetti chiave del Rinascimento Maturo, Leonardo da Vinci (Il Cenacolo), Raffaello (La scuola di Atene).

Cenni sulla vita artistica di Michelangelo, la Pietà, il David, la Cappella Sistina.

Dal Manierismo al Barocco, Michelangelo, Caravaggio.

Dal Barocco al neoclassicismo, concetti chiave. Autori e opere, schema concettuale.

Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese

L'Illuminismo e Il Neoclassicismo. Caratteri generali, contesto culturale.

Razionalismo cartesiano.

Antonio Canova: cenni biografici. Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento a Maria Cristina.

Le Spoliazioni napoleoniche, il ruolo di Canova.

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La Morte di Marat, Napoleone valica le Alpi.

Jean-Auguste-Dominique Ingres: Napoleone I sul trono imperiale, La grande Odalisca.

Francisco Goya: cenni biografici. I sonno della ragione genera mostri, Maja desnuda, Maja vestida, Le fucilazioni del 3 maggio 1808, Saturno che divora i suoi figli, Il disastro della Guerra.

L'Europa della Restaurazione

Il Romanticismo. Caratteri generali, contesto culturale. Significati e ragionamenti sul sublime e sul progresso.

Turner: Pioggia, vapore e velocità (cenni)

Caspar David Fredrich: Viandante sul mare di nebbia.

Théodore Géricault: La zattera della Medusa

Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo.

Il Realismo. Gustave Courbet (cenni).

La Nuova architettura del ferro in Europa. Nuovi materiali da costruzione. Le Esposizioni Universali, da Londra a Parigi. La Torre Eiffel.

PENTAMESTRE

La stagione dell'Impressionismo

L'Impressionismo. La Ville Lumière, la Belle époque, i caffè artistici, le invenzioni artistiche, l'invenzione della fotografia, l'"en plein air", la prima mostra del 1874: lo studio Nadar.

Édoard Manet: Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère.
Claude Monet: Impressione, levar del sole (Impressione, sole nascente), Papaveri, la serie delle "stazioni", la serie de "la cattedrale di Rouen" la serie delle "ninfee".
Edgar Degas: La lezione di danza, L'Assenzio, Piccola danzatrice, nudi al bagno.
Pierre-Auguste Renoir: ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti.

Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie

Paul Cézanne: La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, Nature morte, La montagna di Sainte-Victoire.
Paul Gauguin: cenni biografici, simbolismo. Il Cristo giallo, Aha oe feii? (Come! Sei gelosa?), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Vincent van Gogh: cenni biografici. I mangiatori di patate, Autoritratti, Girasoli, Notte stellata, Camera da letto, La ronda dei carcerati, Campo di grano con volo di corvi.

Puntinismo e Divisionismo

La teoria dei colori. Simbolismo, sintetismo.
Georges Seurat, Una domenica pomeriggio sull'Isola della Grande Jatte
Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato.

Verso il crollo degli imperi centrali

L'Art Nouveau. Caratteri generali.

Guimard e le stazioni della metropolitana di Parigi, Wagner e le stazioni della metropolitana di Vienna e la MajalikaHaus, Morris-Webb e la Red House, Gaudì e il modernismo catalano (cenni)
Gustav Klimt, Giuditta I e Il Bacio.

Precursore dell'Espressionismo tedesco. Edvard Munch: La fanciulla malata, Pubertà, Sera nel corso Karl Johann, Il Bacio alla finestra, L'urlo (Il grido).

L'inizio dell'arte contemporanea. Il Novecento delle Avanguardie storiche

Il Bello dell'arte, da Platone ad oggi. Crisi dell'arte figurativa. Dalla forma all'idea all'essenza.

Espressionismo

Kirchner, Marcella. Kokoschka, La Sposa del vento, Schiele, La famiglia.
Fauves, Matisse, La stanza rossa, La danza

Cubismo

Georges Braque (cenni)
Pablo Picasso: cenni biografici, gli esordi e le opere giovanili, La Comunione. La vita, Poveri in riva al mare (Periodo blu), Famiglia di saltimbanchi, Acrobata e giovane equilibrista (Periodo rosa), Les demoiselles d'Avignon (verso il cubismo), significati, descrizione, collegamenti. Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, (il cubismo primitivo, analitico, sintetico), Guernica (l'impegno politico), composizione, significati, messaggi.

La Stagione italiana del Futurismo

L'estetica futurista, Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo
Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio.
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone.
Fortunato Depero (cenni).
L'architettura futurista di Antonio Sant'Elia: le architetture e le città.

Arte tra provocazione e sogno

Il Dada di Marcel Duchamp e di Man Ray: Fontana, Gioconda con i baffi, Ruota di bicicletta, Portabottiglie, Cadeau, Il Violin di Ingres,

Il **Surrealismo**. l'arte dell'inconscio.

Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Blu I, II e III.

René Magritte: Gli amanti, Ceci n'est pas un *pipe*, il figlio dell'uomo.

Salvador Dalí e il metodo paranoico critico: Venere di Milo a cassetti, Sogno causato dal volo di un'ape, La persistenza della memoria.

Oltre la forma. L'astrattismo

Vassily Kandinsky: Lo Spirituale nell'arte, Punto linea e superficie, Senza titolo (Primo acquerello astratto), Alcuni cerchi, composizione VII.

Paul Klee, Fuoco nella sera, Monumenti a G. (cenni).

Piet Mondrian e De Stijl: Sedia rosso-blu, composizioni (cenni).

Tra Metafisica, richiamo all'ordine ed École de Paris

Giorgio de Chirico: L'Enigma dell'ora, Le Muse inquietanti, Piazza d'Italia.

Architettura del Novecento: architettura razionalista e organica

Loos e "Ornamento e Delitto", Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius e la Bauhaus, Frank Lloyd Wright.

Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra (cenni)

Lo spazialismo di Lucio Fontana, L'action Painting di Jackson Pollock, La Pop-Art di Andy Warhol, il Graffitismo di Haring, Basquiat.

Esperienze contemporanee. La street-art. Il caso di Banksy. Il caso di Maurizio Cattelan.

EDUCAZIONE CIVICA:

Considerazioni sulla guerra discutendo "Le fucilazioni del 3 maggio 1808" di Goya e "Guernica" di Picasso.

Dall' art. 9 (legge della Riforma 2022) e l'Agenda 2030 al concetto di AMBIENTE-UOMO, il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Ambiente, uomo: quale ruolo per l'arte? Trash-art, Land-art, Street-art, attivismo.

Land art: Christo e Jeanne Claude, opere emblematiche - Robert Smithson, la Spiral Jetty - Richard Long, Walter De Maria, Joseph Beuys...

Attivismo: Olafur Eliasson.

Trash-art: Michelangelo Pistoletto, la Venere degli stracci. Bordalo, la cultura dello spreco.

Street-art: Banksy, Millo, Blu e altri artisti del progetto SanBa2014.