

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

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Docente: Giacomo Nicolò
Classe: 5B
A.s: 2023/2024

Programma svolto al 10/05/2024

ILLUMINISMO E NEOCLASSICISMO - Le teorie di Winckelmann

- La scultura di **Antonio Canova** (*Amore e psiche, Le tre grazie, Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria*)
- La pittura di **J.L. David** (*Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat*)
- Cenni di architettura neoclassica.

Approfondimento di **disegno**: dettaglio di Amore e Psiche in chiaroscuro

PREROMANTICISMO - Una nuova sensibilità: **W. Blake** e **J.H. Fussli** (*L'incubo*)

- **F. Goya** (*Le fucilazioni del 3 maggio*)

ROMANTICISMO - L'estetica romantica, Burke e la poetica del sublime

- **C. D. Friedrich** (*Il mare di ghiaccio. Naufragio della speranza, Il viandante nel mare di nebbia*)
- Il naturalismo inglese **J. Constable** (*Il carro di fieno*) e **W. Turner** (*Pioggia, vapore e velocità*)
- La pittura di storia di **T. Gericault** (*La zattera della Medusa*) e di **E. Delacroix** (*La barca di Dante, La libertà che guida il popolo*)
- La pittura romantica in Italia: **F. Hayez** (*Il bacio*)

REALISMO

- Le novità della scuola di Barbizon - **J.F. Millet** (*L'Angelus*)
- **G. Courbet** (*Gli spaccapietre, Funerale a Ornans*)
- I Macchiaioli: **G. Fattori** (*Campo italiano nella battaglia di Magenta, La rotonda dei bagni Palmieri, Bovi al carro*), **S. Lega** (*Il pergolato, La visita*)

L'ARCHITETTURA DELL'OTTOCENTO

Architettura del ferro (*Cristal Palace, Tour Eiffel*), Eclettismo in Italia, Neogotico

Cenni sui Preraffaelliti, **J.E. Millais** (*Ophelia*), William Morris e Arts and Crafts

IMPRESSIONISMO – Impressione visiva, fotografia e arte giapponese

- **E. Manet** (*La colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies Bérgere*)
- **C. Monet** (*Impressione sole nascente, La Grenouillère, La Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee*)
- **E. Degas** (*La lezione di danza, L'assenzio*)
- **P.A. Renoir** (*La Grenouillère, Le Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri*)

POST-IMPRESSIONISMO E BELLE EPOQUE

- Il Puntinismo: **G. Seurat** (*Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte, Il circo*)
- **H.T. Lautrec** (*Al Moulin Rouge*)
- Divisionismo in Italia, **G. Pellizza da Volpedo** (*Il Quarto Stato*)

GLI INIZIATORI DELL'ARTE MODERNA

- **Paul Cezanne** (*La casa dell'impiccato, Natura morta con mele e arance, I giocatori di carte*)
- **Paul Gauguin** Periodo bretone (*Il Cristo giallo, La visione dopo il sermone*) e Polinesia (*Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?*)
- **Vincent Van Gogh** (*I mangiatori di patate, Autoritratti, I girasoli, La notte stellata, Campo di grano con volo di corvi*)

ART NOUVEAU

- Cenni sullo stile Horta in Belgio e di Guimard in Francia.
- **La Secessione Viennese** (*Palazzo Stoclet e Palazzo della Secessione*) - **G. Klimt** (*Giuditta I e Giuditta II, Fregio di Beethoven, Il ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio*)
- Il Modernismo Catalano, **A. Gaudì** e le architetture di Barcellona

AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL PRIMO NOVECENTO

- **E. Munch** (*La fanciulla malata, Pubertà, Sera al Corso Karl Johan, L'urlo*)

L'ESPRESSIONISMO

- **I FAUVES - H. Matisse** (*La stanza rossa, La gioia di vivere, La danza*)
- **DIE BRUCKE - E.L. Kirchner** (*Marcella, Cinque donne per strada*)

CUBISMO caratteri generali

- **Pablo Picasso** Il periodo blu e il periodo rosa, la svolta cubista (*Les demoiselles d'Avignon*)
cubismo analitico (*Ritratto di Ambroise Vollard*), cubismo sintetico (*Natura morta con sedia impagliata*), la maturità (*Guernica*)

FUTURISMO: Marinetti e la poetica futurista

- **U. Boccioni** (*La città che sale, Stati d'animo: gli addii, Forme uniche della continuità nello spazio*)
- **G. Balla** (*Dinamismo di un cane al guinzaglio*), sperimentazioni su dinamismo e luce verso l'astrazione

Programma da svolgere entro la fine dell'anno scolastico

DADAISMO Arte come provocazione

- **M. Duchamp** I ready-made (*Ruota di bicicletta, Fontana*)

METAFISICA

- **G. De Chirico** (*Canto d'amore, Le muse inquietanti*)

SURREALISMO

- **René Magritte** Oltre l'apparenza (*Gli amanti, L'uso della parola I*)
- **Salvador Dalì** (*La persistenza della memoria*).

Di ogni periodo, corrente artistica, movimento o autore sono stati analizzati contenuti e caratteri stilistici significativi, con puntuale riferimento al contesto storico e culturale. Si è scelto di limitare al minimo le notizie biografiche sugli artisti per privilegiare l'esame stilistico e la lettura delle opere d'arte. Sono state oggetto di analisi le opere indicate per singolo autore.

LIBRO DI TESTO: "*CAPIRE L'ARTE*" VOL. 2 e 3 – *Gillo Dorfles, Eliana Princi, Angela Vettese* - ATLAS

Roma, 10/05/2024

Il docente
(*prof. Giacomo Nicolò*)