

**LICEO SCIENTIFICO “I. Calvino”
Città della Pieve**

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

CLASSE 5°A - A.S. 2022/2023

Docente: Luisella Taralla

LIBRI DI TESTO: N.ONIDA/L.COLOMBO/A.DIONISIO/G.SAVARESE, OPERA ,VOLUMI 4 e 5, SANSONI PER LA SCUOLA, RIZZOLI EDUCATION

Dal realismo all'Impressionismo

L'Impressionismo

L'apparenza delle cose nella luce e nell'attimo

Eduard Manet

Rinnovare l'arte dall'interno della tradizione

Opere: “Olympia”, “Colazione sull'erba”, “Il bar alle Folies-Bergères”

Claude Monet

L'impressionista per eccellenza

Opere: “Impression, soleil levant”

Pierre-Auguste Renoir

L'impressionista ridente

Opere: “Busto, effetto di sole”, “La colazione dei canottieri”, “Le grandi bagnanti”.

Edgar Degas

L'impressionista indipendente:

Opere: “La classe di danza”, “L'assenzio”, “Le stiratrici”.

Il Postimpressionismo

La Belle Epoque

Un'epoca di crescita, Un periodo di innovazioni e contraddizioni, Oltre l'Impressionismo: i neoimpressionisti, La ricerca analitica di Cézanne, Il percorso simbolista, L'uso emotivo della forma e del colore, Una pittura che va oltre la realtà, Le Secessioni, Il sistema dell'arte.

Paul Cézanne

Ricerca formale e aspirazione alla sintesi

Opere: “La casa dell'impiccato”, “Giocatori di carte”, “Natura morta con mele e arance”, “Le grandi bagnanti”, “La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves”.

Georges Seurat

Il Pointillisme, la pittura come sistema autonomo di segni

Opere: “Une baignade à Asnières”, “Una domenica pomeriggio all'isola de la Grande Jatte”, “Il circo”.

Vincent Van Gogh

Segno e colore come espressione di sé

Opere: “I mangiatori di patate”, “Ritratto di Pére Tanguy”, “La camera da letto”, “Autoritratto con l'orecchio bendato”, “Notte stellata”.

Paul Gauguin

Il viaggio di un artista alla ricerca della sintesi

Opere: "La visione dopo il sermone", "Autoritratto con il Cristo giallo", "la Orana Maria", "Lo spirito dei morti veglia", "Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?".

Correnti simboliste in Europa

La realtà trasfigurata in simbolo

Il Simbolismo francese

Il Simbolismo in area mitteleuropea

Opere: Gustave Moreau, "L'apparizione", Odillon Redon, "L'occhio come un pallone bizzarro si dirige verso l'infinito", Arnold Böcklin, "L'isola dei morti".

Il fenomeno delle Secessioni in area europea

Una scelta di libertà

Opere: J.M.Olbrich: "Il padiglione della Secessione viennese".

Gustav Klimt

Linea e decorazione: "Le forze ostili (particolare del Fregio di Beethoven)", "Il bacio"

James Ensor:

L'umorismo grottesco di un artista eccentrico

Opere: "L'entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889", "Autoritratto con maschere", "Scheletri che si contendono un'aringa affumicata".

Edvard Munch

Malinconia e angoscia

Opere: "La bambina malata", "Sera nel corso Karl Johan", "L'urlo".

Il Divisionismo

L'arte italiana tra Verismo e Simbolismo

Opere: Gaetano Previati, "Maternità"; Giovanni Segantini, "Le due madri"; Giuseppe Pellizza da Volpedo, "Il Quarto Stato".

Declinazioni della modernità

Fin de Siècle

Una società in piena trasformazione

L'Art Nouveau, un movimento europeo

Uno stile ornamentale

Il grattacielo

La ricerca di uno stile per la città moderna

L'Art Nouveau in Belgio

Opere: "Hotel Tassel e Hotel Solvay".

Il modernismo catalano

Opere: "Casa Batllò", "Casa Milà", "La Sagrada Família".

Vienna: visioni contrapposte della modernità

Opere: "Esterno della Casa sulla Michaelplatz"

Le avanguardie storiche del Novecento

La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti

La nascita di un'arte d'avanguardia

Le nuove scienze e le nuove filosofie

La ricerca di nuovi linguaggi

La scoperta delle culture primitive

L'enunciazione di teorie e programmi

Esposizioni, mercanti, gallerie

I Fauves

La forza del colore.

Henri Matisse

La ricerca dell'armonia tra disegno e colore

Opere: "La gioia di vivere", "La danza".

L'Espressionismo tedesco

Die Brücke

Opere: "Marcella", "Potsdamer Platz" di Ernst Ludwig Kirchner

L'Espressionismo austriaco

Inquietudine e provocazione

Egon Schiele

Opere: "La morte e la fanciulla", "La famiglia".

La relazione spazio-tempo

Il Cubismo e Cézanne

Il Cubismo analitico

Il Cubismo sintetico

Opere: "Les demoiselles d'Avignon"; "Violino e tavolozza"; "Natura morta con sedia impagliata".

Pablo Picasso

Picasso oltre il Cubismo

Opere: "I saltimbanchi", "Due donne che corrono sulla spiaggia", "Guernica".

La forma del movimento: il Futurismo

Il primo Futurismo e i suoi manifesti

Opere: "Bambina x balcone" di Giacomo Balla

Umberto Boccioni

Un originale interprete del dinamismo

Opere: "La città che sale", "Forme uniche della continuità nello spazio".

Tra Espressionismo e Astrattismo

Der Blaue Reiter

Vasilij Kandinskij

Il maestro dell'astrazione lirica

Opere: "Composizione VIII".

Le avanguardie in Russia

Il Suprematismo

Il Costruttivismo

Opere: "Quadrangolo (Quadrato nero su fondo bianco)" di Kazimir Malevic; "Monumento alla terza internazionale" di Vladimir Tatlin

Dada Surrealismo e Metafisica

Lo stato dell'arte durante e dopo la Prima guerra mondiale

Zurigo un terreno neutrale per l'arte

Alla ricerca di una nuova arte

Guardare oltre la realtà: La Metafisica in Italia

André Breton: l'arte per liberare l'inconscio.

Il Dadaismo

Arte come provocazione

Opere: "Nudo che scende le scale"; "Fontana", "La Mariée mise à nu par ses célibataires même" di Marcel Duchamp.

La Metafisica

La rappresentazione di un altrove

Giorgio De Chirico

L'enigma di mondi immobili e silenziosi

Opere: "Le Muse inquietanti"

Il Surrealismo

Arte e inconscio

Opere: "La vestizione della sposa" di Max Ernst; "La persistenza della memoria" di Salvador Dalí, "Venere di Milo con cassetti" di Salvador Dalí; "Il tradimento delle immagini" di René Magritte, "La condizione umana" di René Magritte, "Il carnevale di Arlecchino" di Joan Mirò.

Oltre le avanguardie

Le Corbusier

Idee per la città contemporanea

L'Esprit Nouveau

La nuova estetica brutalista

Opere: "Villa Savoye", "Unité d'abitation".

Frank Lloyd Wright

L'architettura organica

L'evoluzione dell'organicismo

Opere: "Robie House", "La casa sulla cascata", "Solomon Museum Guggenheim".

Ludwig Mies van der Rohe

La riduzione dell'architettura all'essenziale

Opere: "Casa Tugendhat", "Padiglione tedesco all'Esposizione internazionale di Barcellona", "Seagram Building".

Prof.ssa Luisella Taralla