

**Istituto di Istruzione Superiore
Alberti - Dante
Firenze**

PROGRAMMA SVOLTO

A.S 2023/2024

DISCIPLINA: Storia dell'Arte

DOCENTE: Aurelia Muzzi

INDIRIZZO: Liceo Artistico _CLASSE_ V _SEZ._ B (Grafica)

Impegno didattico

- Ore settimanali: 3
- Ore didattiche effettivamente svolte 109

Istituto di Istruzione Superiore Alberti - Dante - Via San Gallo, 68 - 50129 Firenze (FI) - Tel.055/484927 - 055/485180 - Cod.mecc. FIIS03200C Cod. fiscale: 94276800482 - C.U.UFMV5P; e-mail: fiis03200c@istruzione.it; pec: fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: <http://www.iisalberti-dante.it>

Sede Principale: Liceo Artistico e Liceo Artistico Serale - Via San Gallo, 68 - Tel.055/484927 - 055/485180

Sede Associata: Liceo Artistico - Via Magliabechi, 9 - Tel.055/2480088

Sede Associata: Liceo Classico e Liceo Musicale - Via Puccinotti, 55 - Tel.055/490268

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

Unità didattiche svolte:

ARGOMENTI TRATTATI AL 15.05.2023 (I contenuti relative agli ob.minimi sono segnalati in corsivo)

I ROMANTICISMI: Tedesco, Inglese, Francese, Italico. *C.D.Friedrich, J.Turner, J.Constable, F.Hayez, T.Gericault, E.Delacroix, Il sublime, il genio, il pittoresco.*
C.D.Friedrich: Le falesie di Rügen, Il Naufragio della Speranza, Viandante sul mare di nebbia. Abbazia nel querceto - Monaco in riva al mare.
J.Turner: Pescatori in mare, 1796. Incendio alla camera dei Lord e dei Comuni, Ombra e tenebre. La sera del Diluvio.
J.Constable: La cattedrale di Salisbury 1823. Pioggia, vapore e velocità, 1844.
F.Hayez: Il bacio (3 versioni), Ritratto di Alessandro Manzoni. Contessa di Belgioioso Trivulzio.
T.Gericault: La zattera di Medusa, Gli alienati.
E.Delacroix: La barca di Dante, La libertà che guida il popolo.

TRA NATURALISMO E REALISMO

I macchiaioli.. G.FATTORI.
G.Fattori: Autoritratto 1854, La cugina Argia, La battaglia di Magenta, La rotonda Palmieri, In vedetta, Soldati Francesi del '59, Bovi al carro, Lo staffato.
S.Lega: Lo stornello, Il pergolato
Visita guidata % GAM Firenze
C.COROT ed il Naturalismo
C.Corot: La cattedrale di Chartres. La città di Volterra (prima e seconda versione)

G.COURBET e il Padiglione del Realismo, Parigi 1855.
La nascita della Fotografia: dalla camera ottica alla camera oscura. Le Esposizioni Universali: Londra 1851, Dublino 1853, Parigi 1855.
G.Courbet: Autoritratti, Funerale ad Ornans, Gli spaccapietre, L'atelier del pittore.

ED.CIVICA: Attività per l'evento 24.11.2023: **"Dalla parte di lei"**. Lettura delle opere e preparazione del video.

IMPRESSIONISMI: la funzione dei Saloni Ufficiali e delle Esposizioni Universali. Il Crystal Palace 1851, La torre Eiffel 1889.

Le Salon des Refusés, 15 maggio 1863; Società Anonima dei Pittori Indipendenti 15 aprile 1874.
E.MANET, C.MONET, E.DEGAS, P.A.RENOIR.
Le 8 Mostre, dal 1874 al 1886.
E.Manet: La Barca di Dante, La colazione sull'erba. Olympia. Le bar de les Folies-Bergère. Il balcone, 1869. Tra Manet e Morisot, la pittura al "femminile".
C.Monet: Impressione sole nascente. La Grenouillère. I papaveri, La cattedrale di Rouen (serie), Lo stagno delle ninfee, Musée de l'Orangerie e l'Armistizio del 1918. Le Serie: Covoni, Pioppi, Ninfee.
A.Renoir: Il Palco. La Grenouillère, Le Moulin de la Galette. Colazione dei canottieri. Gli ombrelli, 1881/86. Le bagnanti.
E.Degas: La lezione di danza. Fantini a Longchamp 1874, L'assenzio. La scultura in cera: Piccola danzatrice di 14 anni (1880-1881). La tinozza 1886. Quattro ballerine in blu, pastello 1898.
Uscita didattica a Parma per la mostra: "Degas ed i suoi amici".
C.Pissarro: Tetti rossi 1877.

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

POST-IMPRESSIONISMI

P.CÉZANNE, tra impressionismo e post-impressionismo.

P.Cézanne: Moderna Olympia, La casa dell'impiccato a Auvers. La casa del dottor Gachet ad Auvers. I bagnanti. I giocatori di carte (5 versioni). Ritratto di Amboise Vollard, 1899. La montagna di Sainte-Victoire (serie), le Grandi Bagnanti (serie).

IL POINTILLISME: G.SEURAT, G.SIGNAC E IL NEOIMPRESSIONISMO.

G.Seurat: il cromo-luminismo e il pointillisme. Un bagno ad Asnières. Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte.

P.Signac: il divisionismo. Da Delacroix al Neoimpressionismo 1899. Palazzo dei Papi ad Avignone.

V.VAN GOGH, P.GAUGUIN, H.DE TLAUTREC.

P.Gauguin: La visione dopo il sermone. Il Cristo giallo. Come! Sei gelosa? . Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. Noa, Noa, libro d'autore. Cloisonnisme e sintetismo.

V.Van Gogh: I mangiatori di patate. Autoritratto (serie). Serie dei Teschi, 1886. La casa gialla. La camera da letto (camera gialla 3 versioni 1888/89). Madame e Monsieur Roulin ad Arles. I girasoli, 1888/1889. Notte stellata. Ritratto del dott. Gachet. Campo di grano con volo di corvi.

H. de Toulouse-Lautrec e la nascita dell'affiche: La toilette, Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue des Moulins, Manifesto "Moulin Rouge, la Goulue 1891. J.Avril al Jardin de Paris, 1893.

ALBERTO BURRI e le Avanguardie (dopo il II dopoguerra): preparazione alla visita % la Fondazione Burri, Città di Castello. Catrami, Sacchi e Cretti. **OPERA PRIMA: SZI 1949.**

IL '900: CARATTERI GENERALI.

L'ART NOUVEAU E LA BELLE EPOQUE

Le Secessioni: Monaco (1892), Berlino (1893), Dresda (1893), Vienna (1897).

Secessionstil in Austria: J.M.Olbrich e il Palazzo della Secessione a Vienna: "Al tempo la sua arte, all'arte la sua libertà." Ver Sacrum, la rivista 1898-1903

G.Klimt: Giuditta I. Giuditta II. Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Il fregio di Beethoven 1902, Il bacio 1907.

Il precursore dell'Espressionismo Tedesco: E.Munch: Fanciulla malata. Sera nel corso Karl Johann.

Pubertà 1893, 1916. Il grido.

LE AVANGUARDIE STORICHE parte prima, fino alla Prima Guerra Mondiale. Francia-Germania-Austria.

ESPRESSIONISMI

ESPRESSIONISMO TEDESCO: Il gruppo "DIE BRUCKE", Dresda 1905, il Manifesto 1906, Berlino 1911-1913.

L.Kirchner: Il Manifesto 1906 e le riviste. Marcella 1910, Strada a Berlino. Due donne per strada. Cinque donne per la strada. La xilografia. Autoritratto da soldato.

ESPRESSIONISMO AUSTRIACO: E.Schiele: Autoritratto 1910, Famiglia 1917, Abbraccio 1917.

ESPRESSIONISMO FRANCESE: FAUVES: il gruppo e il colore selvaggio. Parigi Salon d'Automne 1905.

H.Matisse: Donna con cappello. La stanza rossa. La danza (prima e seconda versione). La musica. La cappella del rosario a Vence (Provenza), arte totale. Les papiers collés. Le 6 illustrazioni dell'Ulysses di Joyce, 1934.

Istituto di Istruzione Superiore Alberti - Dante - Via San Gallo, 68 - 50129 Firenze (FI) - Tel.055/484927 - 055/485180 - Cod.mecc. FIIS03200C Cod. fiscale: 94276800482 - C.U.UFMV5P; e-mail: fiis03200c@istruzione.it; pec: fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: <http://www.iisalberti-dante.it>

Sede Principale: Liceo Artistico e Liceo Artistico Serale - Via San Gallo, 68 - Tel.055/484927 - 055/485180

Sede Associata: Liceo Artistico - Via Magliabechi, 9 - Tel.055/2480088

Sede Associata: Liceo Classico e Liceo Musicale - Via Puccinotti, 55 - Tel.055/490268

Istituto di Istruzione Superiore

Alberti - Dante

Firenze

IL CUBISMO: P.PICASSO, G.BRAQUE. La IV dimensione e G. Apollinaire.

P.Picasso: il grande patriarca del '900. Periodo Blu: Autoritratto 1901, Ritratti fotografici di Gijon Mili. Poveri in riva al mare. La vita. Periodo Rosa: Famiglia di saltimbanchi, Famiglia di acrobati con scimmia. Il Proto-cubismo: Les demoiselles d'Avignon. - Cubismo Analitico: 1909-1911. Ritratto di Ambroise Vollard. - Cubismo Sintetico: 1912-1913, il collage: Natura morta con sedia impagliata - Il superamento del cubismo: Ritratto di O.Koklova, Parade. Guernica 1937. Ritratto di Dora Maar 1937. Reportage fotografico per la realizzazione del pannello per l'esposizione Universale di Parigi. La cappella di Vallauris 1952, Il cartone preparatorio per l'arazzo del Guernica (1955) poi al Palazzo di Vetro di New York.

Ed.Civica: "L'art. 11 della Costituzione Italiana attraverso l'esperienza di Pablo Picasso, tra Guernica e la realizzazione dei cartoni preparatori per l'arazzo destinato all'ONU."

Analisi dei testi di W.Kandinskij. Lo spirituale nell'arte. Punto linea e superficie (scheda di lettura del testo)

ARGOMENTI PROGRAMMATI DOPO IL 15.05.2024 (I contenuti relativi agli ob.minimi sono segnalati in corsivo; 11 ore previste da verificare entro il 10.06.2024).

LE AVANGUARDIE STORICHE parte seconda, fino alla Prima Guerra Mondiale. Italia-Europa.

IL FUTURISMO, prima avanguardia in Italia: U.Boccioni, G.Balla, F.Depero A.Sant'Elia. Filippo Tommaso Marinetti ed il Manifesto programmatico 1909. Parolibere.

U.Boccioni: Manifesto della Pittura f. 1910. La città che sale. Gli addii, il trittico prima e dopo il viaggio a Parigi 1911. Manifesto della Scultura f. 1912: Forme Uniche della Continuità nello Spazio. Le Linee di Forza e il Dinamismo Plastico. Materia, 1912.

G.Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 1912; Bambina che corre sul balcone, 1912

G.Balla e F.Depero: Ricostruzione Futurista dell'Universo, Manifesto 1915. Futurballa e la casa Balla

F.Depero: Rotazione di Ballerina e Pappagalli 1917, Chiesa di Lizzana 1923

L'ASTRATTISMO: Oltre la forma.

Der Blaue Reiter 1911: W.Kandinskij, Franz Marc. L'Almanacco 1911 e 1912. Tra Espressionismo Lirico e Astrattismo, dimensione spirituale della realtà.

W.Kandinskij: Il cavaliere 1903 (poi Il cavaliere azzurro, 1912). Acquerello astratto 1910 (1913 ma retrodatato dall'autore).

Le 3 Fasi : Improvvvisazioni, Composizioni, Impressioni. Composizione VI. Alcuni cerchi. Testi Teorici: Lo spirituale nell'Arte 1909. Punto, linea, superficie, 1926 (svolti prima del 15 maggio). Al Bauhaus 1922, Direttore del Laboratorio di Pittura Murale; Docente del corso dei rapporti tra forma e colore.

IL BAUHAUS: 1919 - 1933, da W.GROPIUS a M.VAN DER ROHE, da Weimar a Berlino

IL DADAISMO, l'arte durante la grande guerra: Zurigo 1916 ed i Cabaret Voltaire. L'anti-arte, la serendipità. Manifesto 1918. Tra Tristan Tzara ed Hugo Ball.

Hans Arp: Ritratto di Tristan Tzara . Dadaismo e letteratura, flusso di coscienza.

M.Duchamp: Ruota di bicicletta 1913, Fontana 1917, L.H.O.O.Q., 1919. Il Ready Made Intatto e il Ready Made Rettificato

M.Ray: Cadeau, I rayogrammi e l'uso della pellicola fotografica.

IL SURREALISMO: cenni. Da André Breton (Manifesto del Surrealismo 1924) ad M.C.ESCHER (già svolto)

Firenze, 11.05.2024

Istituto di Istruzione Superiore Alberti - Dante - Via San Gallo, 68 - 50129 Firenze (FI) - Tel.055/484927 - 055/485180 - Cod.mecc. FIIS03200C Cod. fiscale: 94276800482 - C.U.UFMV5P; e-mail: fiis03200c@istruzione.it; pec: fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: <http://www.iisalberti-dante.it>

Sede Principale: Liceo Artistico e Liceo Artistico Serale - Via San Gallo, 68 - Tel.055/484927 - 055/485180

Sede Associata: Liceo Artistico - Via Magliabechi, 9 - Tel.055/2480088

Sede Associata: Liceo Classico e Liceo Musicale - Via Puccinotti, 55 - Tel.055/490268