

CLASSE 5BSA – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

STORIA DELL'ARTE

UNITA' 1. Dai Lumi all'Ottocento – L'Europa della Restaurazione

- Il Realismo
 - Gustave Courbet: *Gli spaccapietre; Un funerale a Ornans; detto anche Quadro di figure umane, narrazione di un funerale a Ornans; La Bottega del pittore, allegoria reale che determina una fase di sette anni nella mia vita artistica e morale.*
 - Teofilo Patini: *L'erede.*
 - Jean-François Millet: *Alcune spigolatrici detto anche le spigolatrici; L'Angelus.*
 - Honoré Daumiere: *Il vagone di terza classe; Gargantua.*

- La nuova Architettura del ferro in Europa
 - La Seconda Rivoluzione industriale, la scienza delle costruzioni e i nuovi materiali da costruzione, le Esposizioni Universali.
 - Paxton : *Il Palazzo di Cristallo.*
 - *Il piano Haussmann a Parigi.*
 - Gustave-Alexandre Eiffel: *La torre Eiffel.*
 - Charles-Louis-Ferdinand Dutert: *La galleria delle macchine.*
 - Giuseppe Mengoni: *La galleria Vittorio Emanuele II.*
 - Altre gallerie in Italia: *La galleria Principe e La galleria Umberto I di Napoli.*
 - Alessandro Antonelli: *Mole Antonelliana*
 - Eugène Viollet-le-Duc, John Ruskin e il restauro architettonico.
 - Eugène Viollet-le-Duc: *Abbazia di Saint-Denis; Carcassone; Castello di Pierrefonds.*
 - John Ruskin: *il restauro romantico*

UNITA' 2. Dai Lumi all'Ottocento - La Stagione dell'Impressionismo

- Eduard Manet: *La colazione sull'erba; Olympia; Ritratto di Emile Zola.*
- Claude Monet: *Impressione, sole nascente; La Grenouillère; Le cattedrali di Rouen.*
- Pierre-Auguste Renoir: *Ballo al Moulin de la Galette; La Grenouillère*
- Edgar Degas: *La scuola di danza; Le stiratrici. L'assenzio*

UNITA' 3. Dai Lumi all'Ottocento - Tendenze post-impressioniste

- Paul Cézanne: *La casa dell'impiccato; I giocatori di carte, Donna con caffettiera, Le grandi bagnanti; La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves.*

- Paul Gauguin: *La danza delle quattro bretoni; La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?*
- Vincent van Gogh: *I mangiatori di patate; Ritratto di père Tanguy; Autoritratto con cappello di feltro grigio; Camera da letto; Terrazza del caffè; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi; Autoritratto dedicato a Gauguin.*
- Georges Seraut: *Una domenica pomeriggio all'isola della Grande-Jatte; Le grandi bagnanti; Il circo.*
- Henri de Toulouse-Lautrec: *Ballo al Moulin Rouge; Il bacio; gli affiche; La lavandaia.*

UNITA' 4. Ottocento – Novecento. Verso il crollo degli imperi centrali

- I presupposti dell'Art Nouveau
 - La ditta Morris, Marshall, Faulkner & Co.; La Arts and Crafts Exhibition Society;
 - William Morris: *La casa Rossa; il ladro di Fragole;*
- La nascita dell'Art nouveau e La secessione viennese
 - Josef Maria Olbrich: *Palazzo della Secessione.*
 - Gustav Klimt: *Fregio di Beethoven; Giuditta I, donna fatale e crudele; Cartone per Palais Stoclet - L'attesa – L'albero della Vita – L'Abbraccio.*
 - Josef Hoffman: *Il Palais Stoclet di Bruxelles;*
- I Fauves
 - Henri Matisse: *Luxe, Calme et Volupté; Armonia in rosso; La danza; La gioia di vivere.*
 - André Derain: *Ritratto di fanciulla.*
- Die Brücke: un ponte tra presente e futuro
 - Edvard Munch: *Il Fregio della vita; L'Urlo.*
 - Ernst Ludwig Kirchner: *Marcella; Cinque donne nella strada.*
 - Oskar Kokoschka: *Pietà.*
 - Egon Schiele: *Atto d'amore*

UNITA' 5. L'inizio dell'arte contemporanea. Il Cubismo

- La rottura della forma
 - Pablo Picasso: *Les Damoiselles d'Avignon; Natura morta con sedia impagliata.*
 - Marcel Duchamp: *Nudo che scende le scale.*

UNITA' 6. La stagione italiana del Futurismo (1909-1944)

- Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista
 - Umberto Boccioni: *La strada entra nella casa; Visioni simultanee, La città che sale; Stati d'animo I, Stati d'animo II; Forme uniche della continuità nello spazio.*
 - Giacomo Balla: *Lampada ad arco; Dinamismo di un cane al guinzaglio; Bambina che corre sul Balcone.*
 - Depero e la pubblicità

UNITA' 7. Arte tra provocazione e sogno

- Il Dada
 - Il Cabaret Voltaire.
 - Hugo Ball.
 - Hans Arp: *Trousse d'un Da (Bündel eines Da).*
 - Marcel Duchamp: *i ready Made; Fontana; L.H.O.O.Q. Gioconda con i baffi.*
 - Man Ray: *Le violon d'Ingres; Ferro da stiro con chiodi (Cadeau).*

UNITA' 8. Oltre la forma. L'astrattismo

- Der Blaue Reiter.
- Vasilij Kandinskij: *Il cavaliere azzurro, La vita variopinta, Paesaggio Bavarese con torre; Primo acquerello astratto; Improvvisazione n. 26 (Remi); Impression III; Composizione VIII; Alcuni cerchi, Blu cielo.*
- Piet Mondrian: *Mulino al sole; Albero rosso, Albero blu, Albero grigio, Melo in fiore; Molo e oceano; Quadro I, Composizione con rosso, giallo e blu; Broadway Boogie Woogie.*
- Il Razionalismo in architettura
 - Il Deutscher Werkbund: Peter Behrens, *Fabbrica di turbine AEG.*
 - Walter Gropius: *Officine Fagus*
 - L'esperienza del Bauhaus: *La sede di Dessau* di Walter Gropius.
 - Ludwig Mies van der Rohe: *Padiglione tedesco all'Esposizione internazionale di Barcellona; Casa Farnsworth, Seagram Building.*
 - Le Corbusier: *Maison Dom-ino; Maison Citrohan; Chandigarh; i cinque punti dell'Architettura; Villa Savoye; Unità di abitazione; Notre Dame du Haut.*
- Architettura organica
 - Frank Lloyd Wright: *Robie House; Casa Kaufmann; Solomon R. Guggenheim Museum.*
 - Alvar Aalto: *Sanatorio di Paimio; Casa dello studente del MIT; Auditorium della Biblioteca Civica di Viipuri; Chiesa di S. Maria Assunta.*
- Architettura dell'Italia fascista
 - Il Razionalismo in Italia
 - L'urbanistica fascista
 - Giuseppe Terragni: *Casa del Fascio.*
 - Marcello Piacentini: *La città universitaria di Roma; l'edificio del Rettorato; Palazzo di Giustizia di Milano.*
 - Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula e Mario Romano: *Palazzo della civiltà italiana.*
- Giovanni Michelucci
 - *Stazione ferroviaria di S.M. Novella; Chiesa di S. Giovanni Battista (Chiesa dell'autostrada).*

EDUCAZIONE CIVICA

- Lo Sviluppo sostenibile e l'Agenda 2030, con particolare attenzione all'obiettivo 11.
- Città e architetture sostenibili.
- Giornata della memoria: visione del film documentario "Disegni dall'olocausto".

Data 12 maggio 2024

Docenti
Lina Del Vecchio - Federico Tognoni