

LICEO "NICCOLÒ MACHIAVELLI"
www.liceomachiavelli-firenze.edu.it
Liceo Classico, Liceo Internazionale Linguistico,
Liceo Internazionale Scientifico
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale
Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125 Firenze
tel. 055-2396302 - fax 055-219178
email: liceomachiavelli.firenze@gmail.com - PEC: fis00100r@pecistruzione.it

PROGRAMMA SVOLTO DI "DISEGNO E STORIA DELL'ARTE"

Prof. Ilaria Gonnelli

Anno Scolastico 2020/2021

classe VF del Liceo Internazionale

A. Storia dell'Arte:

MODULO 1 – SECONDA META' '800: INFLUENZA DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

N.B. sono stati affrontati al termine dell'anno precedente i seguenti argomenti: l'architettura del ferro e del vetro (Esposizioni universali), cenni sui Preraffaelliti, la pittura del Realismo francese (Barbisoné, Courbet) e il Realismo italiano (scultura verista e Macchiaioli) e non rientrano nel programma di 5°

Svolgimento a settembre

- Manet, aderenza al vero e nuova attualizzazione dei temi (periodo spagnolo: "esecuzione dell'imperatore Massimiliano", periodo realista: "déjeuner sur l'herbe", "Olympia", "la prugna", periodo impressionista: "il bar alle folies-bergeres")
- Impressionismo: Monet ("impressione: levar del sole", "la stazione Saint Lazare", "i papaveri", serie della "cattedrale di Ruen", dei "pioppi" e delle "ninfee"), Renoir ("moulin de la galette", "Colazione dei canottieri" e le bagnanti), Morisot ("la culla")
- Degas, maestro del disegno e cantore della vita moderna ("la famiglia Belleli", "la lezione di ballo", "gli orchestrali", "l'assenzio", gli ultimi pastelli: "la tinozza").

MODULO 2 – FINE '800-PRIMI '900: POST-IMPRESSIONISMO E ART NOUVEAU

Svolgimento dai primi giorni di ottobre ai primi giorni di dicembre

Unità 1 – Post-impressionismo

- Puntinismo: Seurat ("una domenica pomeriggio alla Grande Jatte", "bagno ad Asnieres") e divisionismo italiano: Segantini ("l'amore alle fonti della vita", "la ragazza che fa la calza", "le due madri", "Ave Maria a trasbordo", "le cattive madri" anche in versione blu) e Pelizza da Volpedo ("panni al sole", "il quarto stato").
- Toulouse-lautrec ("la toilette", "Al Moulin Rouge", "Il salone della Rue des Moulins", "la Goulue").
- il Simbolismo: Gauguin ("la visione dopo il sermone", "il Cristo giallo", "Aha oe feii? - come, sei gelosa?", "te temari no atua – nascita di Cristo", "Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?"); i Nabis (Serusier "il talismano", Denis "Aprile", Bonnard "nudo nella vasca"); Rodin ("la porta dell'inferno", "il pensatore", "il bacio") e Claudel ("il valzer")
- Van Gogh ("i mangiatori di patate", gli autoritratti, "i girasoli", "camera da letto", "notte stellata", "Campo di grano con volo di corvi")
- Cézanne ("la casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise", "i giocatori di carte", "Donna con

caffettiera", le serie di bagnanti e della "*montagna saint-Victoire*")

Unità 2 – Art Nouveau

- linearismo, fantasia e ispirazione vegetale in Architettura e nelle arti minori. Belgio: Victor Horta ("*hotel Solvay*"), Francia: Guimard (stazioni del Metro), il modernismo catalano: Gaudì ("*casa Milà*", "*casa Batllò*", "*parco Guell*", "*la sagrada famiglia*")
- la secessione viennese. Olbrich ("*Palazzo della Secessione*") e Klimt ("*Giuditta I*" e "*Giuditta II*", ritratti femminili, "*il bacio*", "*Danae*", "*la culla*", paesaggi).
- due teorici: Loos ("*casa Scheu*") e Van De Velde ("*Scrivania*").

MODULO 3 – LE AVANGUARDIE DEI PRIMI DEL '900

Svolgimento da metà dicembre ai primi giorni di marzo

Unità 1 – Espressionismo

- Precursori: Munch ("*la fanciulla malata*", "*il bacio*", "*sera nel corso Karl Johann*", "*la pubertà*", "*il grido*") ed Hensor ("*scheletri che si litigano un'aringa*", "*ingresso di Cristo a Bruxelles*").
- Germania: Die Brücke a Berlino, Kirchner ("*cinque donne per la strada*", "*ritratto come soldato*", "*Marcella*") Nolde ("*la danza*"), il Cavaliere azzurro a Monaco, Kandisky ("*il cavaliere azzurro*"), Marc ("*cavalli azzurri*", "*lotta di forme*").
- Francia: i Fauves, Derain ("*la camicia bianca*"), Matisse ("*donna con cappello*", "*la tavola imbandita*" (1° e 2° versione: "*la stanza rossa*"), "*lusso, calma e voluttà*", "*la gioia di vivere*", dittico: "*musica*" e "*danza*").
- Vienna: Kokoschka (ritratti e autoritratti, "*la sposa del vento*", "*donna in blu*"), Schiele (ritratti e autoritratti, "*l'abbraccio*", "*la famiglia*")

Unità 2 – le avanguardie: nuovi modi di rappresentare la realtà

- Cubismo: formativo, analitico e sintetico (collage), Picasso ("*le demoiselles d'Avignon*", "*ritratto di Ambroise Vollard*", "*natura morta con sedia impagliata*", "*i tre music*"), Braque ("*case all'Estaque*", "*violino e brocca*", "*le quotidien, violino e pipa*", "*natura morta con uva*").

Picasso (periodo blu: "*Poveri in riva al mare*", periodo rosa: "*famiglia di acrobati con scimmia*", "*ritratto di Gertrude Stein*", periodo spagnolo: "*il sogno*", "*Las meninas*" e "*massacro in Corea*", "*Guernica*", scultura: "*testa di toro*")

- Futurismo: Marinetti, Boccioni ("*la città che sale*", "*stati d'animo: quelli che restano, gli addii, quelli che vanno*", "*materia*", scultura "*forme uniche nella continuità dello spazio*"), i progetti di Sant'Elia, Balla ("*dinamismo di un cane al guinzaglio*" "*bambina che corre sul balcone*", "*lampada ad arco-uccidiamo il chiar di luna*", "*compenetrazione iridescente n°7*"), Carrà ("*manifestazione interventista*").
- contaminazioni cubo-futuriste: Severini ("*danzatrice in blu*"), la Section d'or e il cubismo orfico dei coniugi Delanuy (torre Eiffel e cerchi cromatici), "*nudo che scende le scale*" di Duchamp, cubofuturismo in Russia: "*l'arrotino*" di Malevich e Goncharova ("*autoritratto con gigli*", "*il ciclista*", "*la biancheria*")

- Ecole de Paris: Chagall ("*io e il villaggio*", "*autoritratto con 7 dita*", "*l'anniversario*", "*la passeggiata*"), Brancusi ("*la musa dormiente*", "*Maiestra*", "*il bacio*", "*busto di ragazzo*", "*colonna senza fine*"), Modigliani ("*nudo disteso con i capelli sciolti*", ritratti), Soutine ("*il bue squartato*"), Roussoe il Doganiere ("*la guerra*", "*il sogno*", "*l'incantatrice di serpenti*")

Unità 3 – verso l'Astrattismo

- Kandisky (folclore russo: "*coppia a cavallo*", espressionismo: "*Murnau. Paesaggio estivo*", astrattismo lirico: "*primo acquerello astratto*", "*composizione VI e VII*", astrattismo geometrico: "*giallo, rosso, blu*", "*alcuni cerchi*", astrattismo infantile: "*blu cielo*") Klee (acquerelli a Tunisi, "*Adamo e la piccola Eva*", "*separazione di sera*", "*Fuoco nella sera*", "*strada primaria e strade secondarie*", "*monumenti a G.*", "*la morte e il fuoco*")
- in Russia: il Suprematismo di Malevic (evoluzione fino a "*quadrato nero su fondo*")

bianco"), il Costruttivismo (Tatlin "*monumento alla III internazionale*") e cenni sul Raggismo della Goncharova.

- De Stijl (neoplasticismo): Mondrian ("*mulino di sera*", "evoluzione teosofica", varie versioni dell'albero fino alle composizioni in rosso, blu e giallo, "*Broadway Bougie Woogie*"), Rietveld ("*casa Schroder*", "*sedia rosso-blu*"), van Doesburg (teorizzazione, design di interni e contro-composizioni).

MODULO 4 – IL MOVIMENTO MODERNO E LE ULTIME AVANGUARDIE

Svolgimento dai primi di marzo fino a metà aprile

Unità 1 – l'architettura moderna

- Beherens ("*fabbrica di turbine AEG*")

- il Bauhaus ("*sedia Wassily*" di Breuer, cerchio cromatico di Itten, teatro totale), Gropius ("*nuova sede del Bauhaus a Dessau*", "*Officine Fagus*" con Meyer, cenni sui progetti per le case alte e l'architettura sociale), Mies van der Rohe ("*Tugendhat house*", "*padiglione della Germania all'esposizione universale di Barcellona*" e "*poltrona Barcellona*", "*Seagram building*")

- Le Corbusier ("*villa Stein*", "*villa Savoye*" e i 5 punti dell'Architettura, il Modulor, cenni sui progetti urbanistici, "*unità di abitazione*" a Marsiglia, "*Notre Dame du Haut*")

- architettura organica: F. L. Wright ("*Robie House*", "*casa sulla cascata*", "*Guggenheim Museum*") e Alvar Aalto ("*Il sanatorio di Paimio*", "*villa Mairea*").

- a Firenze: Michelucci ("*stazione di S.M. Novella*" col Gruppo Toscano, "*ponte alle grazie*", "*chiesa di S. Giovanni Battista – chiesa dell'autostrada*").

Unità 2 – Arte tra sogno e provocazione

- Dada: a New York Man Ray (ready made "*Cadeau*", rayofotografie, "*Meret Oppenheim*", "*il violino di Ingres*") e Duchamp ("*la ruota di bicicletta*", "*Fontana*", "*L.H.O.O.Q.*", "*tonsura*", "*il grande vetro*", performance come Rose Selavy, consulenza e allestimento mostre); a Zurigo Tzara, Tauber e Hans Arp ("*forme terrestri*" "concrezione umana"); in Germania Schwitters ("*Merzbau*") e Heartfield ("*Adolf the superman*").

- Metafisica e ritorno all'ordine: De Chirico ("*enigma dell'oracolo*", piazze d'Italia, "*l'enigma dell'ora*", "*Guillaume Apollinaire*", "*le muse inquietanti*", "*Ettore e Andromaca*"), Savinio ("*la sposa fedele*", "*le navire perdu*"), Carrà ("*Antigrazioso*", "*la musa metafisica*", "*il dio ermafrodito*"), Morandi ("*natura morta metafisica*").

- Surrealismo: Breton, in Germania Bellmer ("*La Poupée*") e Ernst (frottage, "*la Vergine che sculaccia il bambino Gesù*", "*la vestizione della sposa*"), in Spagna Mirò ("*la fattoria*", "*il carnevale di arlecchino*", "*il cacciatore*", grandi quadri blu, scultura "*coppia di innamorati che si baciano*") e Dalí ("*la persistenza della memoria*", "*Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia*", "*sogno causato dal volo di un'ape*", telefono-astice, performance con i baffi, museo a Figueres: "*Volto di Mae West come appartamento*"), in Belgio Magritte ("*Gli amanti*", "*Golconda*", "*l'impero delle luci*", "*la condizione umana*", "*il balcone di Manet*", "*l'uso della parola – il tradimento delle immagini*"), in Messico Frida Kahlo ("*quel che l'acqua mi ha dato*", "*la colonna spezzata*", "*le due Frida*").

Unità 3 – Ritorno all'ordine (e ritorno al Realismo) dagli anni '20

- negli Stati Uniti: nascita del grattacielo nella scuola di Chicago Art Nouveau (Sullivan, "*Quarant Building*") e Art Decò ("*Empire State Building*" e "*Chrysler Building*" di Van Allen) e Tamara de Lempicka (ritratti e nudi, "*autoritratto sulla Bugatti verde*"), in Italia cenni sulle sculture di Wildt, Giò Ponti e le ceramiche Ginori.

- architettura nazista (Speer) e architettura fascista: Terragni ("*casa del fascio*" e "*asilo infantile S. Elia*"), il quartiere dell'E42 a Roma ("*il Palazzo della civiltà italiana - Colosseo quadrato*")

- Picasso "*due donne che corrono sulla spiaggia*" e "ritratto di Olga in poltrona". In Italia rivista "valori plastici" e De Chirico (autoritratti in costume), Carrà ("*le figlie di Loth*", "*pino*")

sul mare”).

- In Italia: Novecento Italiano, Sironi (*“l’allieva”*) e Realismo magico di Casorati (*“l’attesa”, “ritratto di Silvana Cenni”, “il meriggio”*). Realismo naturalistico e antieroico di Morandi (nature morte).
- In Francia: Realismo classicheggiante (dal Purismo) e Magico di Balthus (*“il sogno di Teresa”, “la strada”*)
- in America: il Realismo verista e la solitudine esistenziale di Hopper (*“casa vicino alla ferrovia”, “stanza d’albergo”, “film a New York”, “nottambuli”*), il Realismo sociale nei muralisti americani e messicani, Rivera (*“agitazione e confusione”*)
- la scultura prima e dopo la guerra di Marino Marini (pomone, cavalieri, circensi)

MODULO 5 – SECONDO DOPOGUERRA: LE NUOVE TENDENZE DAGLI STATI UNITI AL VECCHIO CONTINENTE

Svolgimento da metà aprile

Unità 1 – astrattismo e informale

- Espressionismo astratto: Action Painting di Pollock (vari dripping, *“pali blu- n°11”*). Il Color field: Newman (*“vir heroicus sublimis”*) e il colore spirituale di Rothko (*“rosso, bianco e bruno”*).
- L’Informale in Italia: l’arte materica di Burri (serie di sacchi *“Sacco e Rosso”*, combustioni, cellotex, cretti *“grande cretto di Gibellina”*) lo Spazialismo di Fontana (serie di buchi, fine di Dio, nature, tagli e installazioni *“concetto spaziale”, “concetto spaziale: la fine di Dio”, “struttura in neon alla IX internazionale”*).

Unità 2 – l’arte e le masse

- New Dada a New York: Combine Painting di Rauschenberg (*“Bed”, “Monogram”*)
- in Europa: Manzoni (*“achrome”, “socle du monde”, “base magica”, “merda d’artista”*) Klein (*“IKB 260”, antropometrie, mostra “Le Vide”*)
- a NYC: la Pop Art di Andy Warhol (la Factory, *“barattoli di zuppa Campbell”, “orange car crash – 11 volte”, Marilyns*), cenni su Lichtenstein; Street Art: Basquiat (*“J’s Milagro”*) e Keith Haring (murales *“tuttomondo”* a Pisa)

Unità 3 – figurativo e ricerche sulla natura umana

- Esistenzialismo e Carne in Inghilterra: Bacon (*“tre studi di figure alla base di una crocifissione”, “studio dal ritratto di Innocenzo X di Velazquez”, “trittico maggio-giugno 1973”*), Freud (nudi e ritratti).

Unità 4 – altre tendenze e sperimentazioni

- Video Art: il Rinascimento Elettronico di Bill Viola (*“il saluto”, “Emergence”, “il sentiero”, “Uomo e Donna alla ricerca dell’eternità”*)
- Land Art e scultura nel campo allargato (Smithson *“Spiral Jetty”*, De Maria *“campo di fulmini”*, Christo *“Wrapped Reichstang”* e *“Floating Piers”*)
- Performance: Marina Abramovich (*“Rhythm O”, “Imponderabilità”, “Balkan Baroque”, “the artist is present”*)
- Architettura Postmoderna: Utzon *“Sidney Opera”*. High tech: Renzo Piano (*“Centre Pompidou”, “centro culturale J.M. Tjibou”, “grattacielo Intesa San Paolo”*), Foster (*“cupola del Reichstang”*). Decostruttivismo: O.Gehry (*“Museo Guggenheim”*) e cenni su Zaha Hadid (*“MAXXI”*).

B. Disegno:

MODULO 1: CENNI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Svolgimento da novembre a dicembre

Unità 1: regole di progettazione di civili abitazioni.

- villa, villetta, appartamento. Abitabilità, illuminazione e metratura dei vari ambienti della casa, loro dislocazione e funzione, zona notte/zona giorno, servizi, scale e serramenti.

Unità 2: restituzione grafica del progetto.

- concetto di pianta, prospetto, sezione, planimetria. Varie convenzioni e simboli grafici.
- Ex-Tempore: realizzazione di un proprio progetto di abitazione.

MODULO 2: PROGETTAZIONE - ESPRESSIONE

svolgimento da marzo a maggio (Modulo trasversalmente all'Educazione Civica)

Analisi di un'opera o autore sociale e produzione di un elaborato personale a scelta su uno dei due argomenti:

1) **Didattica museale** progettazione percorso espositivo per piccola mostra all'interno di un ipotetico ambiente (es: riqualificazione di uno spazio esistente/riutilizzo capannone industriale/personale in un ristorante/mostra scolastica, etc.) tramite tavola Ex-Tempore e presentazione.

2) **pittura/arte sociale** realizzazione e presentazione di un'opera personale con tecnica a scelta (pittura/collage/ready made/video art/performance) che comunichi un messaggio sociale attualmente valido.

NUMERO ELABORATI GRAFICO/ARTISTICI I PRODOTTI DAGLI STUDENTI: 1 Ex-tempore (composta da 2-3 tavole) + un'opera realizzata attraverso un canale espressivo artistico a scelta

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE:
62 (in Presenza oppure in Didattica Integrata a Distanza) + 6h di Educazione Civica

Firenze, 10 giugno 2021

Prof.ssa Ilaria Gonnelli .....

Studenti:

.....
.....