

PROGRAMMA SVOLTO DI "DISEGNO E STORIA DELL'ARTE"

Prof. Ilaria Gonnelli

Anno Scolastico 2019/2020

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 (Barbisonè, Courbet) e il Realismo italiano (scultura verista e Macchiaioli).

- 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") e Renoir ("moulin de la galette", "Colazione dei canottieri" e le bagnanti).
- 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

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 e Claudel ("la porta dell'inferno", "il pensatore", "il bacio")
- 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

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 Brucke 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"*, 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 musicisti"*), 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, *"il ciclista"* e *"la biancheria"* della Goncharova)

- Ecole de' Paris: Chagall (*"io e il villaggio"*, *"autoritratto con 7 dita"*, *"l'anniversario"*, *"la passeggiata"*), Brancusi (*"la musa dormiente"*, *"Maiastra"*, *"il bacio"*, *"busto di ragazzo"*, *"colonna senza fine"*), Modigliani (*"nudo disteso con i capelli sciolti"*, ritratti), Soutine (*"il bue squartato"*), Rousseau 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 Malevich (evoluzione fino a *"quadrato nero su fondo bianco"*) e il Costruttivismo (Tatlin *"monumento alla III internazionale"*)
- 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

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 de 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, "*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, "*chiesa di S. Giovanni Battista*").

Unità 2 – Arte tra sogno e provocazione

- Dada: a New York Man Ray (ready made "*Cadeau*", "*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); a Zurigo Tzara, Tauber e Hans Arp ("*forme terrestri*"); in Germania Schwitters ("*Merzbau*") e Heartfield ("*Adolf the superman*"),
- Metafisica e ritorno all'ordine: De Chirico (piazze d'Italia, "*l'enigma dell'ora*", "*Guillaume Apollinaire*", "*le muse inquietanti*", "*Ettore e Andromaca*"), Savinio ("*la sposa fedele*", "*le navire perdu*"), Carrà ("*Antigrazioso*", "*il dio ermafrodito*"), Morandi ("*natura morta metafisica*").
- Surrealismo: Breton, in Germania Bellmer ("*La Poupée*") e Ernst (frottage, "*la Vergine che sculaccia il bambin 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*"), Dalì ("*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 - questa non è una pipa*"), 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 Nouvoe (Sullivan, "*Quaranty Building*") e Art Decò ("*Empire State Building*" e "*Chrysler Building*" di Van Allen) e Tamara de Lempicka (ritratti e nudi, "*autoritratto sulla Bugatti verde*").
- architettura nazista (Speer) e architettura fascista: Terragni ("*casa del fascio*" e "*asilo infantile S. Elia*"), il quartiere dell'E42 a Roma ("*il 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*"), cenni su Giò Ponti e le ceramiche Ginori.
- 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)
- 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

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 – cenni su 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 Reichstag*" e "*Floating Piers*")
- Performance: Marina Abramovich ("*Rhythm O*", "*Imponderabilità*", "*Balkan Baroque*", "*the artist is present*")
- cenni sull'Architettura Postmoderna: Utzon "*Sidney Opera*". High tech: Renzo Piano ("*Centre Pompidou*", "*centro culturale J.M. Tjebou*", "*grattacielo Intesa San Paolo*"), Foster ("*cupola del Reichstag*"). Decostruttivismo: O.Gehry ("*Museo Guggenheim*") e Zaha Hadid ("*MAXXI*").

VISITA DIDATTICA: NATALIA GONCHAROVA (3h)

La classe ha visitato con il supporto di una guida la mostra sull'artista russa a Palazzo Strozzi.

B. DISEGNO:

MODULO 1: CENNI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

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.
- Ex-Tempore: realizzazione di un proprio progetto di abitazione.

Unità 2: restituzione grafica del progetto.

- concetto di pianta, prospetto, sezione, planimetria. Varie convenzioni e simboli grafici.
  - Tavola/e esecutiva/e: pianta, prospetto e sezione dell'unità abitativa in scala 1:100.
- Assonometria in scala 1:200

NUMERO ELABORATI GRAFICI PRODOTTI DAGLI STUDENTI: 2 Tavole.

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 65 (di cui 18 effettuate in Didattica a Distanza) + 3h di visita didattica

Firenze, 10 giugno 2020

Prof.ssa Ilaria Gonnelli .....

Studenti:

.....

.....