



LICEO "NICCOLÒ MACHIAVELLI"  
[www.liceomachiavelli-firenze.edu.it](http://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](mailto:liceomachiavelli.firenze@gmail.com) - PEC: [fis00100r@pecistruzione.it](mailto:fis00100r@pecistruzione.it)



## PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolastico 2021/2022

**DOCENTE:** Ilaria Gonnelli

**MATERIA:** Disegno e Storia dell'Arte

**INIDIRIZZO DI STUDIO:** Liceo Internazionale

**CLASSE:** 5 **SEZIONE:** F

**N. ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:** 2

**N. ORE DI LEZIONE EFFETTIVE:** 59 (in Presenza oppure in Didattica Mista) + 4h di E. Civica

### 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", "il balcone", periodo impressionista: "il bar alle folies-bergeres")
- Impressionismo: Monet ("impressione: levar del sole", "la gazza", "i papaveri", "la stazione Saint Lazare", 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

##### 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: Previati ("Maternità"), Segantini ("l'amore alle fonti della vita", "la ragazza che fa la calza", "le due madri", "Ave Maria a trabordo", "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", "la orana Maria-benvenuta Maria", "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", nature morte, 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").

- eleganza e linearismo in Mucha (manifesti, allegorie, "epopea slava").

### **MODULO 3 – LE AVANGUARDIE DEI PRIMI DEL '900**

#### **Svolgimento da metà dicembre a fine febbraio**

##### 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 (manifesti, ritratti e autoritratti, "la sposa del vento", "donna in blu"), Schiele (ritratti e autoritratti, nudi erotici, "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 quotidiani, 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, cenni su Kupka ("L'acqua-la bagnate" e astrattismo); 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"), 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"), il Costruttivismo (Tatlin "monumento alla III internazionale"), cenni sul Raggismo della Goncharova e sull'astrattismo di Filonov.

- 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 fine 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 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"*), 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"*), Cagnaccio *"dopo l'orgia"*. 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 (*"finestre di notte"*, *"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 nel mese di maggio**

#### 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

- Boy Art e Performance: Marina Abramovich (*“Rhythm O”*, *“Imponderabilità”*, *“Balkan Baroque”*, *“the artist is present”*)
- 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”*)
- Architettura Postmoderna: Utzon *“Sidney Opera”*. High tech: Renzo Piano (*“Centre Pompidou”*, *“centro culturale J.M. Tjibou”*, *“grattacielo Intesa San Paolo”*), Foster (*“cupola del Reichstag”*). Decostruttivismo: O.Gehry (*“Museo Guggenheim”* di Bilbao), Libeskind (*“museo ebraico”* di Berlino, con installazione *“Foglie cadute”* di Shalechet) e cenni su Zaha Hadid (*“MAXXI”*).

## **B. DISEGNO:**

### **MODULO 1: CENNI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA**

#### **Svolgimento a dicembre e gennaio**

##### 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 metà aprile a maggio (trasversalmente all’Educazione Civica)**

Creazione di un elaborato personale su **Recupero, fruizione e conservazione del patrimonio storico-artistico-ambientale**, scegliendo un personale mezzo di espressione tra:

- Progettazione di un museo.
- Recupero e rivalutazione di uno spazio ambientale.
- Allestimento di una mostra.
- Creazione di un video-spot divulgativo.
- Performance artistica di denuncia e riflessione sull'argomento.