



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

Anno Scolastico 2022/2023

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: 54h di Disegno e Storia dell'Arte + 6h di Educazione 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).

Questi argomenti non rientrano nel programma di 5°, ma si configurano come prerequisiti.

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 Bellelli", "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 trasbordo", "le cattive madri" e "il castigo delle lussuose" anche in versione blu) e Pelizza da Volpedo ("panni al sole", "lo specchio della vita", "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 Metrò), 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/Salomè", ritratti femminili, "il bacio", "Danae", "la culla", paesaggi).
- due teorici: Loos ("casa Scheu") e Van De Velde ("Scrivania").
- cenni all'eleganza e al linearismo in Mucha (manifesti, allegorie, "epopea slava").

MODULO 3 – LE AVANGUARDIE DEI PRIMI DEL '900

Svolgimento da metà dicembre a 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", "autoritratto 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 tempesta/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", "Celestina", periodo rosa: "famiglia di saltimbanchi", "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", "trittico degli 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, cenni ai costumi di Sonia), "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", cenni sul teatro)
- 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 (nudi e 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 Schröder*", "*sedia rosso-blu*"), Van Doesburg (teorizzazione, design di interni e contro-composizioni, "*sala da ballo*").

MODULO 4 – IL MOVIMENTO MODERNO E LE ULTIME AVANGUARDIE

Svolgimento da fine febbraio 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*"), Haussman ("*testa meccanica*").
- 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*", "*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 ("*Diego e io*", "*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 in Art Nouveau (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 Sant'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 concerto*", "*il meriggio*"), cenni su Cagnaccio "*dopo l'orgia*". Realismo naturalistico e antierico 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*", "*I 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 a metà 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 (cicli di sacchi “*Sacco e Rosso*”, legni, 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. Tjebou*”, “*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 da novembre a 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 inizio aprile a fine maggio (trasversalmente all’Educazione Civica)

Creazione di un elaborato personale sull’analisi delle varie problematiche legate alle **disparità e alla violenza di genere** e ricerca di una **femminilità libera e consapevole** e di una **nuova mascolinità non tossica, ma accudente** scegliendo un personale mezzo di espressione tra:

- Progettazione di uno spazio di vario uso, una mostra o di un ambiente museale.
- Creazione di un video-spot divulgativo.
- Performance artistica di denuncia e riflessione sull’argomento.
- Creazione di un elaborato artistico scultoreo/pittorico/letterario/musicale.