

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 2024/2025

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: n° 53 ore di lezione di Disegno e Storia dell'Arte, **n° 1 ora** di Orientamento e **n° 11 ore** di Educazione Civica (di cui **2h** di Uscita didattica con visita guidata da me alla mostra "Sex and Solitude" di Tracey Emin a Palazzo Strozzi).

Si aggiungono inoltre **2h** di Uscita pomeridiana in orario extrascolastico di due ore con visita della mostra "dipingere senza regole" di Helen Frankenthaler a Palazzo Strozzi (partecipazione volontaria di metà classe).

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: le nuove capitali europee (piani urbanistici di Parigi, Vienna e Firenze), eclettismo e architettura del ferro e del vetro (Esposizioni universali), cenni sui Preraffaelliti, la pittura del Realismo francese (scuola di Barbizon, Courbet) e il Realismo italiano (scultura verista). Questi argomenti non rientrano nel programma di 5°, ma si configurano come prerequisiti.

Svolgimento a settembre

- il Realismo italiano nei Macchiaioli: la scuola di Piagentina, Silvestro Lega ("lo stornello", "la visita", "il pergolato"), Telemaco Signorini ("sulle colline di Settignano", "il mercato vecchio", "novembre") e il gruppo di Castiglioncello, Giovanni Fattori ("in vedetta/muro bianco", "la rotonda di Palmieri", "carro di Buoi", "la libeccia", "uomo sul mare")
- 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 quotidien, 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 Malevic (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, "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 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”*) e Dalí (*“la persistenza della memoria”*, *“sogno causato dal volo di un’ape”*, telefonostice, 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”* e Oscar Ghiglia (nature morte, ritratti della moglie di schiena). 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 distribuzione delle armi”*, *“uomo controllore dell’universo”*).
- 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 inizio maggio

Unità 1 – astrattismo e informale

- Espressionismo astratto: Action Painting di Pollock (vari dripping, *“pali blu- n°11”*) e Helen Frankenthaler (spugnature, paesaggi, cromatismi e acqua). Il Color field: Newman (*“vir heroic sublimis”*) e il colore spirituale di Marc 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 (ori, *“IKB 260”*, antropometrie, mostra *“Le Vide”* e foto/performance)
- a NYC: la Pop Art di Andy Warhol (la Factory, *“barattoli di zuppa Campbell”*, *“orange car crash – 11 volte”*, Marilyn), cenni su Lichtenstein; Street Art: Basquiat (*“J’s Milagro”*) e Keith Haring (murali *“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 (ritratti *“interno a Paddington”*, *“ragazza con cane bianco”*, *“Regina Elisabetta II”* e nudi *“nudo in piedi con*

stracci”).

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 Reichstang*” e “*Floating Piers*”)
- Architettura Postmoderna: Utzon “*Sidney Opera*”. High tech: Renzo Piano (“*Centre Pompidou*”, “*centro culturale J.M. Tjabou*”, “*grattacielo Intesa San Paolo*”), Foster (“*cupola del Reichstang*”). Decostruttivismo: O.Gehry (“*Museo Guggenheim*” di Bilbao), Libeskind (“*museo ebraico*” di Berlino, con installazione “*Foglie cadute*” di Shalechet) e cenni su Zaha Hadid (“*MAXXP*”).
- un’artista contemporanea: Tracey Emin, visita guidata alla mostra “*Sex and Solitude*” a Palazzo Strozzi.

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 metà febbraio 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.
- Creazione una ricerca statistica, interviste o raccolta di dati.
- Performance artistica di denuncia e riflessione sull'argomento.
- Creazione di un elaborato artistico scultoreo/pittorico/letterario/musicale.

Firenze, 10 giugno 2025

la Docente
Prof.ssa Ilaria Gonnelli