

LICEO MORGAGNI - Via Fonteiana 125-00152 Roma

Anno Scolastico 2023-24

classe 5B

PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Docente: prof.ssa Alessandra Verlatto

Storia dell'arte

- **I presupposti dell'Art Nouveau:** le declinazioni del nome nei vari paesi, MORRIS e le arti applicate, l'architettura Art Nouveau in generale e in particolare il Modernismo Catalano e GAUDI' (vita, Sagrada Familia e Parco Guell).
- **Le arti applicate a Vienna:** la Kunstgewerbeschule e la Secession; il Palazzo della Secession di OLBRICH e il tema dell'arte totale; KLIMT: vita, il fregio Beethoven, il ritratto di Adele Bloch Bauer, Giuditta I e II.
- Breve **ripasso del Post-impressionismo** come base per la comprensione della nuova stagione artistica e come riferimenti per le Avanguardie Storiche.
- **Concetto di Avanguardia e clima storico-culturale; le varie tecniche nelle Avanguardie** (papier collé, papier découpé, collage, assemblaggio, frottage etc.) e i **nuovi protagonisti** (il primitivismo, i mercanti d'arte)
- **I precursori dell'Espressionismo:** ENSOR, vita e l'Entrata di Cristo a Bruxelles; MUNCH, vita, Il grido e Sera nel corso Karl Johann, Il fregio della Vita; KOKOSCHKA, vita e La sposa nel vento.
- **Die Brücke:** inquadramento generale, KIRCHNER, vita e Due donne per strada, Cinque donne per strada, Strada a Berlino.
- **Fauves:** inquadramento generale, MATISSE, vita, Donna con cappello, La danza, La stanza Rossa, Cappella di Vance.
- **Il Cubismo:** inquadramento generale, periodi, tecniche, protagonisti; PICASSO, vita e periodi, Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi, Le Damigelle di Avignone, Ritratto di Ambroise Vollard, La grande bagnante, Guernica.
- **Il Futurismo:** inquadramento generale, il Manifesto e gli altri manifesti, Filippo Tommaso Marinetti, le parolibere; BOCCIONI, vita, La città che sale, Stati d'animo, Forme uniche della continuità nello spazio; BALLA, vita, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone, Velocità astratta+rumore, Compenetrazioni iridescenti; SANTELIA, vita, La centrale elettrica, Città Nuova, La stazione d'aeroplani.
- **I prodromi dell'Astrattismo o Der Blaue Reiter** (o Espressionismo lirico), inquadramento generale; MARC, vita, I cavalli azzurri, Capriolo nel giardino di un monastero, Gli uccelli.
- **L'Astrattismo:** inquadramento generale; KANDINSKIJ, vita, Il cavaliere azzurro, Coppia a Cavallo, Murnau e il cortile del castello, Primo acquerello astratto, Impressioni in generale, Composizione VI e VII, Alcuni cerchi; KLEE, vita, Il Fohn nel giardino di Marc, le marionette, Monumenti a G., Fuoco nella sera, Ragazzo in costume; MONDRIAN, vita, Fattoria presso Duivendrecht, L'albero Rosso, Composizione 10, Composizione con un grande quadrato rosso, Broadway Boogie Woogie, l'esperienza del Neoplasticismo e De stijl
- **Il Dada:** inquadramento generale; ARP, vita, Ritratto di Tristan Tzara; DUCHAMP, vita, Nudo che scende le scale, Ruota di bicicletta, Fontana, LHOQQ; la figura di MAN RAY.

- **Il Surrealismo:** inquadramento generale; ERNST, vita, Alla prima parola chiara e La Vestizione della sposa; MAGRITTE, vita, Questa non è una pipa, La condizione umana; DALI', vita, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un'apertura;
- **La Metafisica:** inquadramento generale; DE CHIRICO, vita, L'enigma dell'ora, Muse inquietanti, Canto d'amore.
- La mostra dell'**arte degenerata** del 1937, l'**arte di regime** e la **satira** in Hearthfield
- **Cenni al Razionalismo:** in **Germania** il Bauhaus di GROPIUS e la nascita del design; in **Italia:** l'urbanistica fascista in generale e il caso Roma; GUTTUSO (vita e la Crocifissione); in **Europa:** LE CORBUSIER, vita, design, 5 punti dell'architettura in Villa Savoye e nell'Unité d'habitation, Modulor; negli U.S.A.: F.L. WRIGHT, vita, la casa sulla cascata, Solomon Guggenheim Museum; la seconda stagione del Movimento Moderno (International Style);
- **L'arte contemporanea:** inquadramento generale e introduzione alle tendenze
- **L'arte informale** in generale e l'Arte Informale in Italia: FONTANA (vita e Concetto spaziale) e BURRI (vita, Sacco e Rosso, Cretti), GIACOMETTI (vita e Grande figura II e L'uomo che cammina I)
- **L'espressionismo astratto:** action painting e color field painting; POLLOCK, vita e La foresta incantata; ROTHKO, vita e Cappella de Menil
- **Pop Art:** inquadramento generale, WARHOL, vita e Minestra in scatola
- **L'arte povera:** PISTOLETTO e la Venere degli stracci
- **Street Art:** inquadramento generale, HARING, vita e Tuttomondo; BANSKY, vita e Draw the raising bridge
- **Land Art:** inquadramento generale, SMITHSON vita, Spiral Jetty; CHRISTO, vita, Surrounded Islands
- **Body Art:** inquadramento generale, M.ABRAMOVIC, vita e Imponderabilia e The artist is the present
- Cenni al **Brutalismo**

Altri contenuti:

- **Collegamenti interdisciplinari per le tematiche** della solidarietà, guerra, esistenzialismo, maschera, morte, inettitudine, psicanalisi, sviluppo delle scienze e nuove frontiere della fisica, beni culturali durante i conflitti, solidarietà, .
- **Approfondimenti ed esposizioni personali** di alcuni alunni su autori o esperienze coerenti con la trattazione del periodo e cenni all'AI.

Altro:

Consigliati film legati a opere o movimenti.

Utilizzo video di case editrici per approfondimento e ripasso.

Uscita didattica con esposizione di opere scelte da parte degli studenti alla Gnam.

TESTI UTILIZZATI

Cricco Di Teodoro, Itinerario dell'arte 5, *Dall'Art Nouveau ai giorni nostri*, versione arancione

Roma, 03 giugno 2023

Prof. Alessandra Verlato

I rappresentanti degli studenti