

I. I. S. "ITALO CALVINO" - GENOVA
CLASSE V A INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE
A.S. 2020 / 2021

Programma svolto di disegno e storia dell'arte

DOCENTE: Prof.ssa Elisa Marongiu

TESTI E MATERIALI IMPIEGATI: G. Cricco-F. P. Di Teodoro, Itinerario nell'arte, quarta edizione, versione arancione, volumi 4 (Dal Barocco al Postimpressionismo) e 5 (Dall'Art Nouveau ai giorni nostri), Zanichelli

Presentazioni in PPT fornite dalla docente.

- Contesto storico e culturale della metà del XIX secolo e le loro conseguenze sull'arte: espansione urbanistica delle città;
- Il Realismo francese:
 - Gustave Courbet: Ritratto giovanile, Funerale a Ornans, Gli spaccapietre, L'atelier del pittore, Signorine sulla riva della Senna;
 - Honorè Daumier: Vagone di terza classe, Il fardello, la serie delle Celebrità del Giusto Mezzo;
- I Macchiaioli:
 - Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, Il carro rosso, La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta;
 - Silvestro Lega: Il pergolato, La visita, Curiosità, Il canto dello stornello;
 - Telemaco Signorini: Via Calimala, La piazza di Settignano, Sulle colline di Settignano, La toilette del mattino;
- Gli Impressionisti: contesto storico e caratteri generali;
 - Edouard Manet: Colazione sull'erba, Olympia, Bar alle Folies Bergeres;
 - Claude Monet: Impressione: sole nascente, Papaveri, ciclo sulla cattedrale di Rouen, La stazione Saint Lazare, il ciclo delle Ninfee;
 - Edgard Degas: Lezione di ballo, L'assenzio, Piccola danzatrice di quattordici anni;
 - Pierre Auguste Renoir: confronto tra la Grenouillere di Monet e quella di Renoir, Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, Le bagnanti;
- Auguste Rodin e Camille Claudel: La porta dell'inferno, L'età del bronzo, il bacio, Fugit amor, Danaide, I borghesi di Calais, Il valzer,
- Il Postimpressionismo:
 - Paul Cezanne: La casa dell'impiccato a Auvers sur Oise, Natura morta con mele e arance, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Saint Victoire; ù
 - Paul Gauguin: Il Cristo giallo, La visione dopo il sermone, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?;
 - Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, gli autoritratti, La stanza di Vincent ad Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi;
- L'Art Nouveau: contesto storico e geografico, l'Arts and Crafts, caratteri generali dell'Art Nouveau e campi di applicazione.
 - Antoni Gaudì: Casa Battlò, Casa Milà, Sagrada Familia;
 - La Secessione Viennese: Gustav Klimt, Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch Bauer I, Il bacio;
- Le avanguardie storiche: contesto storico
 - I Fauves e Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza e La musica, i papier decoupees;
- L'Espressionismo: contesto storico e caratteristiche generali;

- I precursori dell'Espressionismo: James Ensor con L'entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889, Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, L'urlo;
- Die Brücke: caratteri generali, differenze con i Fauves, l'utilizzo della xilografia; Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada, Potsdamer Platz
- Oskar Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento;
- Egon Schiele: gli autoritratti, L'abbraccio, La famiglia;
- Il Futurismo: caratteri generali, il manifesto del 1909 di Marinetti;
 - Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio;
 - Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio;
 - Le città impossibili di Antonio Sant'Elia;
- Il Cubismo: caratteri generali, protocubismo, cubismo analitico e cubismo sintetico;
 - Pablo Picasso: periodo blu, La vita, Poveri in riva al mare, periodo rosa, Famiglia di acrobati con scimmia, Les Demoiselles d'Avignon, Guernica;
- Il Dadaismo: contesto storico e caratteri generali;
 - Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale n°2, i readymade rettificati e puri, Fontana, L.H.O.O.Q;
 - Man Ray: i readymade rettificati (Ostruzione, Cadeau, Oggetto da distruggere), Le violon d'Ingres;
- Il Surrealismo: caratteristiche generali, influenza delle teorie di Freud sull'inconscio e di Einstein sulla relatività, tecniche utilizzate;
 - Max Ernst: cenni biografici, La vestizione della sposa;
 - Joan Mirò: cenni biografici, Il carnevale di Arlecchino;
 - Renè Magritte: cenni biografici, l'influenza di De Chirico sulla sua opera, La condizione umana;
 - Salvador Dalì: cenni biografici, Sogno causato dal volo di un'ape intorno ad una melagrana un attimo prima del risveglio, La persistenza della memoria;
- L'Astrattismo: caratteri generali;
 - Der Blaue Reiter;
 - Wassily Kandinskij: cenni biografici, Il cavaliere azzurro, Senza titolo, le Impressioni, le Improvvisazioni, le Composizioni;
 - Paul Klee: cenni biografici e alle sue opere;
 - Piet Mondrian: cenni biografici, la purificazione delle forme (Albero), accenni al Neoplasticismo;
- Il Bauhaus: il Movimento moderno, le sedi di Weimar, Dessau e Berlino, struttura dei corsi, prodotti;
- Il Funzionalismo in architettura:
 - Le Corbusier: i 5 principi fondamentali della sua teoria architettonica, Ville Savoye, il modulator e L'Unitè d'Habitation di Marsiglia, Notre Dame du Haut;
 - Frank Lloyd Wright: la Casa Kauffmann;
 - Ludwig Mies van der Rohe: Padiglione della Germania all'Esposizione Internazionale di Barcellona, il Seagram Building;
- L'arte d'oltreoceano tra le due guerre: Messico e Stati Uniti;
 - Accenni al muralismo messicano: Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros, il loro impegno politico;
 - Frida Kahlo;
 - Edward Hopper e il Realismo Americano, Georgia O'Keefe e il Precisionismo, Grand Wood e il Regionalismo;

- La fotografia nel '900: l'agenzia Magnum, cenni generali su Dorothea Lange, Ansel Adams, Robert Capa, Elliott Erwitt, Billy Brandt, Irving Penn, Henry Carter Bresson, Robert Doisneau, Steve McCurry;
- L'arte dopo le due guerre: gli Stati Uniti con l'Espressionismo Astratto (accenni a Jackson Pollock, Willem de Kooning, Marc Rothko), Francis Bacon e l'Informale in Europa (Alberto Burri, Lucio Fontana)
Programma da svolgere in previsione dopo il 15 maggio:
Accenni alla Pop Art, arte concettuale, arte povera, body art e land art. (programma svolto dopo il 15 maggio 2021)

Tutti i contenuti relativi a materiale fornito dalla docente sono condivisi con gli studenti in Classroom.

Traguardi minimi da raggiungere:

- Saper relazionare un'opera d'arte al suo contesto storico-culturale;
- Saper analizzare un'opera d'arte attraverso elementi del linguaggio visivo ed architettonico;
- Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.

Metodi di verifica:

Per storia dell'arte: prove scritte con domande a risposta aperta, test di verifica con risposte multiple e vero/falso durante i periodi di DAD, interrogazioni orali.

Metodo di valutazione:

per le prove scritte e orali è stata utilizzata la griglia di valutazione predisposta ed approvata dal Dipartimento di disegno e arte dell'istituto. Durante il periodo di didattica a distanza è stato tenuto conto anche del comportamento mostrato da ciascun alunno a lezione, degli eventuali interventi costruttivi proposti, della puntualità nelle consegne degli elaborati.

Genova, li 07/06/2021

L'insegnante

Prof.ssa Elisa Marongiu