

LICEO MORGAGNI - Via Fonteiana 125-00152 Roma

Anno Scolastico 2024-25

classe 5B

PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Docente: prof.ssa Alessandra Verlatò

Storia dell'arte

- **I presupposti dell'Art Nouveau:** le declinazioni del nome nei vari paesi e il contesto culturale della belle époque, 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 tema del paesaggio, il fregio Beethoven, il ritratto di Adele Bloch Bauer, Giuditta I e II, Il Bacio.
- 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** (l'innovazione tecnologica, i mercanti d'arte, ruolo dell'artista, i mercanti d'arte; **le varie tecniche nelle Avanguardie** (papier collé, papier découpé, collage, assemblaggio, frottage etc.)
- **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, Pubertà
- **L'Espressionismo austriaco:** 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, influssi, tecniche, protagonisti; PICASSO, vita e periodi, Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi, Le Damigelle di Avignone, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, 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 e protagonisti; 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, Blu cielo; KLEE, vita, Il Fohn nel giardino di Marc, le marionette, Monumenti a G., Fuoco nella sera.
- **Il Dada:** inquadramento generale; ARP, vita, Ritratto di Tristan Tzara; DUCHAMP, vita, Nudo che scende le scale, il Ready made e Ruota di bicicletta, Fontana, LHOOQ; la figura di MAN RAY, Cadeau e Le violon d'Ingres.

- **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, L'impero delle luci;
- **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; **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
- **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)
- **L'espressionismo astratto:** action painting e color field painting (solo definizione); POLLOCK, vita e La foresta incantata
- **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; BASQUIAT, vita e Untitled

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
- **Altro:** modulo trasversale di ed. Civica sulle Fosse Ardeatine con approfondimento sul tema del mausoleo curato da docente interna della scuola. Consigliati film legati a opere o movimenti e lavori di recensione. Utilizzo video di case editrici per approfondimento e ripasso.

TESTI UTILIZZATI

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

Roma, 03 giugno 2025

Prof. Alessandra Verlato

I rappresentanti degli studenti