

ITIS GIOVANNI XXIII

A.S. 2024/2025

CLASSE 5 G

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

DOCENTE Scaroni Federico

LA STAGIONE DELL'IMPRESSIONISMO

Edouard Manet:

- Colazione sull'erba.
- Olympia.

Claude Monet:

- Impressione, sole nascente.
- La cattedrale di Rouen.
- Lo stagno delle ninfee.

Edgar Degas:

- La lezione di danza.
- L'assenzio.

Pierre-Auguste Renoir:

- La Grenouillère
- Ballo al Moulin de la Galette.

La scultura alla fine del 1800:

- Medardo Rosso: ▪ Ecce Puer.
- Auguste Rodin: ▪ Il Bacio.

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA

Le Esposizioni universali.

- Joseph Paxton e il Crystal Palace
- Gustave Eiffel e la Torre a Parigi
- Giuseppe Mengoni e la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano
- Alessandro Antonelli e la Mole a Torino

L'influenza delle arti extraeuropee sugli artisti europei. Arte Africana e Giapponese.

LA STAGIONE DEL POSTIMPRESSIONISMO

Paul Cezanne

- La casa dell'impiccato
- I bagnanti
- I giocatori di carte.
- La montagna Saint-Victoire

Georges Seurat, tecniche del Divisionismo e Puntinismo

- I Bagnanti ad Asnières.
- Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte.

Paul Gauguin

- Il cristo giallo.
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

Vincent Van Gogh

- I mangiatori di patate
- La camera di Vincent ad Arles
- Notte stellata

Divisionismo Italiano

- Giuseppe Pellizza da Volpedo e il Quarto Stato

VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI

Arts and Crafts Exhibition Society. Art Nouveau, caratteri generali e arti applicate. Superamento del classicismo accademico. L'esperienza delle arti applicate a Vienna, la "Secession". Liberty in Italia.

William Morris

- Arts and Crafts
- Red House
- Rapporto con i Preraffaelliti

Victor Horta

- Hotel Tassel
- Hotel Solvay

Hector Guimard e le stazioni delle metro parigine

J.M. Olbrich e Palazzo della Secessione di Vienna

C.R. Mackintosh e Scuola d'arte di Glasgow

J. Hoffmann e Palazzo Stoclet di Vienna

Antoni Gaudì

- La Sagrada Família
- Parco Güell
- Casa Milà

Gustave Klimt

- Giuditta I
- Giuditta II
- il Bacio
- Danae

Adolf Loos

- Looshaus
- Casa Scheu

L'ESPRESSIONISMO

L'Espressionismo come Proto-avanguardia nelle varie arti. I "Fauves". Die Brücke. Der Blaue Reiter. Caratteri essenziali.

I precursori:

- Edvard Munch: ▪ La Fanciulla malata ▪ Pubertà ▪ L'Urlo ▪ Sera nel corso Karl Johann.
- James Ensor: L'entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889.

Die Brücke e il primo Espressionismo Tedesco:

- E.L. Kirchner: Due Donne per strada.
- Emil Nolde: Gli orafi.
- Oskar Kokoschka: La sposa del vento.
- Egon Schiele: Abbraccio.

Der Blaue Reiter e il secondo Espressionismo Tedesco:

- Franz Marc: I cavalli azzurri.

I Fauves:

- Henry Matisse: ▪ Donna con cappello ▪ La stanza rossa ▪ La danza

LE AVANGUARDIE STORICHE

L'inizio dell'arte contemporanea. Le avanguardie storiche di primo Novecento nei loro caratteri essenziali e la rottura con la tradizione.

Le avanguardie storiche. Il Cubismo e lo studio attraverso il disegno e i caratteri essenziali.

Protocubismo e Cubismo analitico e sintetico. Equivalenza tra pittura e natura. Nuove tecniche realizzative: I Collages e i Papiers Collés.

Pablo Picasso

- Il periodo blu e il periodo rosa.
- Les demoiselles d'Avignon.
- Natura morta con sedia impagliata.
- Guernica

Georges Braque e gli "altri cubismi"

- Case all'Estaque.
- Violino e brocca.

Le avanguardie storiche. Il Futurismo. Il Manifesto del Futurismo e gli altri manifesti futuristi.

Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista.

Umberto Boccioni

- La città che sale
- Stati d'animo
- Forme uniche della continuità dello spazio.

Giacomo Balla

- Dinamismo di un cane al guinzaglio
- Velocità astratta
- Compenetrazioni Iridescenti.

Antonio Sant'Elia

- Schizzi e disegni
- La città nuova
- Stazione d'aeroplani

Carlo Carrà: I funerali dell'anarchico Galli.

Futurismo Russo e Raggismo.

Le avanguardie storiche. L'Astrattismo. Il colore come la musica. L'astrazione si fa geometria. La progressiva dissoluzione della forma all'essenzialità. Neoplasticismo, De Stijl, Suprematismo, Costruttivismo

Franz Marc: ▪ Gli uccelli.

Alexey Von Jawlenky: ▪ Teste astratte e meditazioni.

Vasilij Kandinskij, il colore come la musica. L'astrazione si fa geometria:

- Improvvvisazioni Impressioni e composizioni.
- Alcuni cerchi.

Paul Klee: ▪ Fuoco nella sera.

Il Neoplasticismo e De Stijl. Geometria e colori. Riconduzione dei colori naturali a colori primari.

Piet Mondrian. La progressiva dissoluzione della forma all'essenziale:

- Tema dell'albero
- Composizioni 10 e 11.

Theo Van Doesburg: ▪ Le tre grazie.

Gerrit Rietveld: ▪ Casa Schröder.

Suprematismo Russo

- Kazimir Malevic.

Costruttivismo Russo

- El Lissitzky: Sconfiggi I bianchi con il cuneo rosso!
- Vladimir Tatlin: Monumento per la Terza Internazionale.

IL MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA

Il Razionalismo in architettura. International Style. L'esperienza del Bauhaus. Architettura Organica.

Peter Behrens:

- Fabbrica Turbine AEG

L'esperienza del Bauhaus.

Walter Gropius:

- La sede Bauhaus di Dessau.

Mies Van Der Rohe:

- Padiglione Tedesco all'Expo di Barcellona
- Seagram Building a New York

Le Corbusier:

- I cinque punti dell'architettura
- La villa Savoye
- Il Modulor
- Le unità di Abitazione
- Cappella di Ronchamp.

Frank Lloyd Wright:

- L'architettura organica
- Robie House
- Casa sulla cascata
- Guggenheim Museum New York.

Alvar Aalto:

- Sanatorio di Paimio
- Dormitorio Baker del MIT.

Architettura fascista e Razionalismo Italiano

- Giuseppe Terragni: La casa del Fascio a Como
- Luigi Moretti: Casa della scherma del Foro Italico
- Adalberto Libera: Palazzo delle poste a Ostiense

Giovanni Michelucci.

- Stazione di Santa Maria Novella
- Chiesa sull'Autostrada

Marcello Piacentini:

- Il Monumentalismo, La Sapienza e l'EUR
- Palazzo di giustizia di Milano

L'ARTE TRA LE DUE GUERRE E IL RITORNO ALL'ORDINE

Il Dada. Caratteri essenziali.

Rapporto con la semplicità e l'irrazionalità, in contrapposizione all'etica e moralità della ragione distruttiva della grande guerra. Il Cabaret Voltaire e l'anticonformismo.

Hans Harp

Marcel Duchamp:

- La scultura ready-made decontestualizzata
- Fontana
- L.H.O.O.Q.

Man Ray:

- Le violon d'Ingres.

Il Surrealismo e i suoi caratteri in rapporto con l'inconscio e le teorie di Sigmund Freud. Veglia e sogno in una realtà assoluta superiore.

René Magritte:

- L'uso della parola
- La battaglia delle Argonne
- La condizione umana.

Salvador Dalí. Il metodo paranoico - critico

- La persistenza della memoria
- Sogno causato dal volo di un ape
- Costruzione molle.

Il Ritorno all'Ordine:

La pittura Metafisica

Giorgio De Chirico

- L'enigma dell'ora
- Le Muse inquietanti
- Piazze d'Italia.

Carlo Carrà

- La parabola dal futurismo a strapaese

Giorgio Morandi

- Le nature morte

Alberto Savinio

- Surrealismo all'italiana

Realismo Magico e Novecento.

- Felice Casorati,
- Mario Sironi,
- Arturo Martini

Ecole de Paris,

- Marc Chagall,
- Amedeo Modigliani,
- Constantin Brancusi (cenni).

ARTE E ARCHITETTURA DEL SECONDO NOVECENTO

Il secondo XX secolo, le esperienze artistiche del secondo dopoguerra e i nuovi linguaggi dell'arte e dell'architettura Contemporanea.(cenni).

- Pop Art e Arte Povera (cenni).
- Architettura anni 50 e 60 (cenni).
- Performance, Videoarte e Graffiti (cenni).
- Architettura contemporanea (cenni).

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA TRATTATI

- Didattica in tempo di guerra. Riflessioni personali e dibattito in classe sul ruolo dell'insegnamento all'interno di un contesto di guerra come quello di Beirut sotto i bombardamenti israeliani nell'autunno 2024.
- Uguaglianza, diritti e libertà di espressione: il caso dell'"arte degenerata" nella Germania Nazista. Riflessioni personali e dibattito in classe.

RIFERIMENTI:

- Libro di testo : Cricco G., Di Teodoro F., Itinerario nell' Arte. Dal Barocco al Postimpressionismo (vol. 4), Ediz. Arancione, Zanichelli.
- Libro di testo: Cricco G., Di Teodoro F., Itinerario nell' Arte. Dall'Art Nouveau ai giorni nostri (vol. 5), Ediz. Arancione, Zanichelli.
- Appunti, mappe, tabelle fornite agli studenti dall'insegnante e condivisi tramite la piattaforma istituzionale (classroom).

Roma, 3 giugno 2025

L'INSEGNANTE

GLI STUDENTI

Il presente programma, firmato dal docente e dagli studenti, è conforme all'originale agli atti dell'Istituto.