

*Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”
Villafranca in Lunigiana*

PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

LICEO SCIENZE APPLICATE STATALE “LEONARDO da VINCI” – VILLAGRANCA (MS)

A.S. 2024/25 CLASSE: V SEZ. BSA

DOCENTE: ELISIANA RICCI

Testi adottati :

Giorgio Cricco – Francesco Paolo Di Teodoro

Vol. 4 - Itinerario nell'arte – Dal Barocco al Postimpressionismo - Versione Arancione

Vol. 5 – Itinerario nell'Arte – Dall'Art Nouveau ai giorni nostri – Versione Arancione

Macchiaioli : Il Caffè Michelangelo, la nascita della macchia, il movimento, caratteristiche, soggetti e autori.

Giovanni Fattori. Analisi opere: Campo italiano alla battaglia di Magenta, Rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta, Bovi al carro

Silvestro Lega. Analisi opere: Il canto dello stornello, Curiosità, La visita, Il pergolato

Telemaco Signorini Analisi opere: La piazza di Settignano, Sulle colline a Settignano, La toilette del mattino, La sala delle agitate.

L'architettura del Ferro in Europa. Seconda rivoluzione industriale, Nuovi materiali da costruzione, Le

Esposizioni Universali: Il Palazzo di Cristallo, Gallerie delle macchine, La Torre Eiffel.

Gallerie in Italia: La Galleria Vittorio Emanuele II. Alessandro Antonelli: Cupola di San Gaudenzio, Mole Antonelliana.

Impressionismo: Analisi dettagliata delle caratteristiche ideologiche e stilistiche del movimento. Rapporto uomo e natura. I caratteri, il colore locale, la luce, le nuove frontiere, le stampe giapponesi, la prima mostra.

Edward Manet. Analisi Opere: La barca di Dante, Colazione sull'erba, Olympia, Il Bar delle Folies Bergère,

Claude Monet. Analisi opere: Impressione, Sole nascente; La stazione ferroviaria di Saint-Lazare, Le “serie” con La cattedrale di Rouen, i covoni, i Pioppi, Ninfee, Lo stagno delle Ninfee

Edgar Degas e i tagli fotografici. Analisi opere: Classe di Danza, Piccola danzatrice di quattordici anni, la lezione di danza, l'Assenzio, Quattro ballerine in blu.

Pierre Auguste Renoir. Analisi opere: La Grenouillère, Moulin de la Gallette

Berthe Morisot. Analisi delle opere : Donna seduta alla toilette, La Culla.

Gustave Caillebotte. Analisi delle opere : I rasinatori di parquet ; Il ponte dell'Europa, Canottieri sull'Yerres.

Auguste Rodin. Analisi opere : Il bacio, Il pensatore, La porta dell'Inferno.

Medardo Rosso. Analisi opere: Ecce Puer, l'Età dell'oro.

Giovanni Boldini : i ritratti

Approfondimento: la Fotografia. Sequenze fotografiche, la cronofotografia, il ritratto fotografico, il rapporto fotografia – pittura.

Approfondimento: Bevitori d'assenzio. La Fée Verte nell'arte.

Tendenze Postimpressioniste

Paul Cézanne. Analisi opere: La casa dell'impiccato, I bagnanti, Grandi bagnanti, I giocatori di carte, la montagna Sainte Victoire vista dai Lauves.

George Seraut. Analisi opere: Une baignade à Asnières, Analisi dettagliata dell'opera :Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte, rimandi contemporanei all'opera Cans Seraut di Chris Jordan e la riflessione al consumismo.

Paul Signac. Analisi opera: Il Palazzo dei Papi ad Avignone.

Paul Gauguin. Analisi opere: L'onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo, Chi siamo, Dove andiamo? Due Tahitiane

Van Gogh. Analisi opere: Mangiatori di patate, Girasoli, La camera di Van Gogh ad Arles, Notte stellata, Ritratto del Père Tanguy; Campo di grano con volo di corvi, le scarpe .

Toulouse-Lautrec e il Moulin rouge. Analisi Opere : Al Moulin Rouge, la clownessa cha-u-kao, La toilette, Au Salon de la Rue des Moulins, manifesti pubblicitari.

Divisionismo italiano

Pellizza da Volpedo. Analisi dell'opera: Il quarto stato

Ottocento e Novecento

L'Art Nouveau, il gusto di un' epoca

Gaudì . Analisi opere: Sagrada Familia, Parco Guell, casa Milà, casa Batllò, Palazzo Stoclet.

Arti applicate, Architettura del Nouveau

Otto Wagner. Analisi: La Majolikahaus;

Hecktor Guimard. Analisi opera: la Metropolitana di Parigi

La Secessione. Esperienza delle Arti Applicate a Vienna.

Analisi opera: Kunstgewerberschule, Secesion, Palazzo della Secessione;

Gustav Klimt. Analisi delle opere: Paesaggi, Faggeta, XIV Mostra delle Secessione, Musica letteratura, arti figurative; Fregio di Beethoven; la figura femminile, Giuditta e Salomè, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il Bacio, Danae, Lo "Stile fiorito", La Culla.

Approfondimento: The woman in gold. La storia di Maria Altmann e del recupero dei quadri di Klimt appartenuti alla famiglia e confiscati dai nazisti

Fauves ed Espressionismo. Le prime avanguardie storiche

Henry Matisse. Analisi opere: Donna con cappello, La gioia di vivere, La stanza rossa, La danza, Pesci rossi, Signora in blu, cut out, cappella

Edward Munch. Analisi opera: Fanciulla malata, La morte nella stanza della malata, Sera nel corso Karl Johann, Il Grido, Pubertà, Madonna, Il Vampiro).

Il gruppo Die brücke

Kirchner. Analisi opere: Due donne per strada, Busto di donna con cappello, Marcella, Donna allo specchio

Oskar Kokoschka. Analisi Opere: La sposa nel vento; Annunciazione, La sposa nel vento, Pietà, Manifesto, Ritratto di Adolf Loos, Doppio ritratto, Alma Mahler, l'annunciazione

Egon Schiele. Analisi Opere: L'Abbraccio, Case, Nudi femminili, Gli Amanti, La famiglia.

Kathe Kollwitz. Analisi Opere: Tecnica Xilografia e Litografia. Donna con figlio morto, la serie la guerra dei contadini

Art Decò

Analisi opera: Chrysler Building.

Tamara de Lempicka. Analisi opere: Autoritratto guida Bugatti verde, Ritratto Marika de la Salle, Ritratti, Adamo ed Eva.

Der Blaue Reiter

Franz Marc. Analisi opere: Rappresentazioni di animali, i cavalli azzurri

Il Novecento delle Avanguardie storiche

Il Cubismo.

Georges Braque. Analisi opere: Casa all' Estaque, Violino e brocca

Pablo Picasso. Mutamenti di stile. Analisi Opere: Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Ritratto femminile, Guernica.

Cenni : Juan Gris, Fernand Leger, Orfismo, Robert Delaunay

Il Futurismo.

I manifesti, caratteri storici. Filippo Marinetti e l' estetica futurista

Umberto Boccioni. Analisi opere: la città che sale, Stati d'animo, Forme uniche di continuità nello spazio, Antigratzioso.

Giacomo Balla. Analisi opere: Lampada, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazioni iridescenti, Ragazza che corre sul balcone

Fortunato Depero e l'Aeropittura. Prampolini, Gerardo Dottori, Capa, Marinetti

Antonio Sant'Elia. Opere: Progetti, Città nuova

Vorticismo.

Il Dada

Hans Arp. Analisi opera: Ritratto di Tristan Tzara

Marcel Duchamp e I ready made. Opere: Scolabottiglie, Ruota di bicicletta, Con rumore segreto, Fontana, L.H.O.O.Q. La dualità e il personaggio di Rose Selavy, , Eau de Voilette

Man Ray . I Rayogrammi. Ready made Cadeau, Il violino di Ingres

Il Surrealismo l'arte dell'inconscio

Max Ernst. Opere: Au premier mot limpide, Lei protegge il suo segreto, Foresta, due bambini sono minacciati da un usignolo, Alla prima parola chiara

John Mirò. Opere della serie delle Costellazioni; Il carnevale di arlecchino; Scala dell'evasione, Blu III

Renè Magritte. Opere: Il tradimento delle immagini; La Condizione umana, L'impero della luce, Golconda, Doppio segreto..

Salvador Dalì. il metodo paranoico critico, La persistenza della memoria, Il viso di Mae West come appartamento surrealista, Un Chien andalou, Venere di Milo a cassetti, Costruzione molle, Sogno causato dal volo di un'ape

Frida Kahlo. Analisi opere: Le due Frida, Autoritratto come Tehuana, La colonna spezzata.

L'Astrattismo : oltre la forma

Vassily Kandinsky. Opera : Primo acquerello astratto, Impressione 7, Alcuni cerchi Senza titolo, Improvvvisazioni, impressioni e Composizioni

Paul Klee. Analisi opere: Strada principale e strade secondarie, Monumenti, Frecce

De Stijl e Piet Mondrian. Analisi : Tema dell'albero, Composizione in Bianco e Nero, Composizione 11. Composizioni in rosso blu e giallo

Avanguardie russe

Sincromismo e Costruttivismo

Vladimir Tatlin. Analisi Opera: Monumento alla III Internazionale.

Architettura dell'Italia Fascista, Razionalismo in Italia, urbanistica Fascista.

Analisi Opere: palazzo del comune latina, Palazzo della Civiltà italiana EUR, Roma.

Giuseppe Terragni. Analisi opera: casa del Fascio,

Gio Ponti. Analisi opera: Scuola di matematica

Marcello Piacentini: Palazzo di Giustizia di Milano

Giovanni Michelucci. Stazione di Santa Maria Novella, Chiesa dell'Autostrada

In modalità Flipped Classroom.

L'Astrattismo : oltre la forma

Vassily Kandinsky. Opera : Primo acquerello astratto, Impressione 7, Alcuni cerchi Senza titolo, Improvvvisazioni, impressioni e Composizioni

Paul Klee. Analisi opere: Strada principale e strade secondarie, Monumenti, Frecce

De Stijl e Piet Mondrian. Analisi : Tema dell'albero, Composizione in Bianco e Nero, Composizione 11. Composizioni in rosso blu e giallo

Movimento moderno. Razionalismo.

L'esperienza della Bauhaus. Analisi opere: Il Design, poltrona Barcellona, Vassily, sede Dessau.

Ludwig Mies van der Rohe. Analisi Opere. Padiglione della Germania, Seagram Building.

Avar Alto. Analisi Opere: casa dello studente del Mit, Chiesa di S.Maria Assunta

Le Corbusier. Il Design e i cinque punti dell'Architettura. Analisi Opere: Villa Savoye, Unità di abitazione, il modulator, cappella Ronchamp

Frank Lloyd Wright. Analisi opere: Casa sulla cascata, Museo Guggenheim

La Metafisica

Giorgio de Chirico. Analisi opere: l'Enigma dell'ora, le Muse inquietanti, Piazze d'Italia

Carlo Carrà. Analisi opere: Funerali dell'anarchico Galli, la Musa metafisica, Madre e figlio

Giorgio Morandi. Analisi opere: Nature morte

Esperienze italiane tra le due guerre e nel ventennio fascista.

Renato Guttuso. Analisi opere: Crocifissione.

Arturo Martini. Analisi opere: Athena

Neue Sachlichkeit - Nuova oggettività.

Otto Dix. Analisi opere: Ritratto di Sylvia Von Harden, Trittico della guerra, Il venditore di fiammiferi, via Praga.

George Grosz. Analisi opera: I pilastri della società

Ecole de Paris

Marc Chagal. Analisi opere: l'anniversario, io e il mio villaggio.

Amedeo Modigliani. Analisi opera: teste, Nudo disteso, ritratti.

Costantin Brancusi. Analisi opera: Maiastra.

Il secondo dopoguerra con l'arte Informale. L'opera di Capogrossi, Burri e Fontana.

Realismo Americano e Edward Hopper.

Arte informale: Dubuffet, Capogrossi

Pop Art, La Factory e Andy Warhol.

Oldenburg, Lichtstein

Espressionismo astratto e Action painting: Pollock, Rotcko

Francis Bacon

Yves Klein, Pietro Manzoni

Body art e Performance art esempi

Graffiti e Street Art esempi

Villafranca L., 8 giugno 2025

La Docente

Elisiana Ricci

