

PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolastico 2023/2024

Classe: 5 M

Materia: **Disegno e Storia dell'Arte**

Prof. FALLANCA Antonino

Libri di testo

G. Cricco - F. Di Teodoro, *Itinerario nell'arte* vol. 4, versione arancione, Zanichelli, Bologna 2018

G. Dorflès - E. Princi - A. Vettese, *Il segno dell'arte* vol. 5, Atlas, Torino 2023

Realismo: la Scuola di Barbizon.

G. Courbet: stile pittorico, Gli spaccapietre, L'atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna, L'origine del mondo.

E. Manet: stile pittorico, Ritratto di Émile Zola, Le déjeuner sur l'herbe, Olympia, Il bar delle Folies Bergère.

I Macchiaioli: caratteri generali, G. Fattori (Rotonda dei Bagni Palmieri, Bovi al carro), S. Lega (Il pergolato), T. Signorini (La toeletta della mattina).

Architettura della seconda metà dell'Ottocento: le Esposizioni Universali, J. Paxton (Crystal Palace), G. Eiffel (Tour Eiffel), G. Mengoni (Galleria Vittorio Emanuele II), A. Antonelli (Mole Antonelliana), V. Laloux (Musée d'Orsay).

Giapponismo: introduzione storica, la tecnica xilografica, caratteristiche e tematiche delle stampe, influssi sulla pittura francese del secondo Ottocento.

Nascita e sviluppo della fotografia: eliografia, dagherrotipia, calotipia, macchine fotografiche portatili con pellicola in celluloido, cronofotografia, fotodinamica.

Impressionismo: introduzione storica, tecnica pittorica, teorie cromatiche di Maxwell e Chevreul.

C. Monet: stile pittorico, Impressione, sole nascente, le serie (La Cattedrale di Rouen, Le ninfee).

P. A. Renoir: Bal au Moulin de la Galette, Le déjeuner des canotiers.

E. Degas: stile pittorico, La lezione di ballo, L'assenzio.

G. Caillebotte: I piallatori di parquet.

Postimpressionismo.

H. de Toulouse-Lautrec: tecnica litografica, Al Moulin Rouge.

P. Cézanne: stile pittorico, La casa dell'impiccato ad Auvers-sur-Oise, Natura morta con mele e arance, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire.

Il Neoimpressionismo: introduzione storica, tecnica pittorica, leggi cromatiche di M. Chevreul e O. Rood, G. Seurat (Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte)

Il Divisionismo: introduzione storica, A. Morbelli (Per 80 centesimi!), G. Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato), G. Segantini (Le cattive madri).

Il Simbolismo: caratteri generali, G. Moreau (L'apparizione), O. Redon (Occhio mongolfiera), A. Bocklin (L'isola dei morti).

P. Gauguin: biografia e stile (sintetismo, esotismo, sincretismo), La visione dopo il sermone, Il Cristo Giallo, la Orana Maria.

V. Van Gogh: biografia e stile pittorico, I mangiatori di patate, gli autoritratti, La camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.

Le Secessioni. La Secessione di Monaco. La Secessione di Vienna: J. Olbrich (Palazzo della Secessione), G. Klimt (Fregio di Beethoven, Giuditta I, Giuditta II, Il bacio). La Secessione di Berlino.

Art Nouveau in Francia (H. Guimard, Ingressi alla metropolitana di Parigi), Stile Horta in Belgio, Jugendstil in Germania, Sezessionstil in Austria, Modern Style in Gran Bretagna (C. Mackintosh, Scuola d'Arte di Glasgow; W. Morris e l'Arts and Crafts Exhibition Society), Modernismo in Spagna (A. Gaudì: Sagrada Familia, Casa Milà), Liberty in Italia: Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa Moderna di Torino del 1902.

Le Avanguardie storiche.

Espressionismo.

E. Munch: biografia e stile pittorico, Il bacio, La bambina malata, Il grido, Madonna.
Fauves e H. Matisse: Ritratto di donna con cappello, La stanza rossa, La danza e La musica.
Die Brücke e L. Kirchner: Marcella, Cinque donne nella strada.
E. Schiele: L'abbraccio, La famiglia.
O. Kokoschka: La sposa del vento.
Der Blaue Reiter.

Cubismo: introduzione storica, tecnica pittorica, papier collé e collage, le tre fasi (protocubismo, fase analitica e fase sintetica).

P. Picasso: biografia, periodo blu (La tragedia), periodo rosa, periodo africano (Ritratto di Gertrude Stein), Les demoiselles d'Avignon, Donna con chitarra, Chitarra, spartito musicale, bicchiere, Natura morta con sedia impagliata, Guernica.

G. Braque: Case all'Estaque, Il portoghese.

Futurismo: Manifesto del Futurismo di F. T. Marinetti, Manifesto dei pittori futuristi, La pittura futurista - Manifesto tecnico, Manifesto della scultura futurista, Ricostruzione futurista dell'universo.

U. Boccioni: La città che sale, Gli stati d'animo, Forme uniche della continuità nello spazio.

G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazioni iridescenti.

C. Carrà: I funerali dell'anarchico Galli, Manifestazione interventista.

A. Sant'Elia e il Manifesto dell'architettura.

Astrattismo.

V. Kandinskij: Lo Spirituale nell'Arte, Il cavaliere azzurro, Primo acquerello astratto, Composizione VI, Composizione VIII

P. Klee: L'artista è il tronco, Cupole rosse e bianche, Strada principale e strade secondarie.

Suprematismo

K. Malevic: Quadrato nero su fondo bianco

Neoplasticismo

P. Mondrian: Evoluzione, il tema dell'albero (L'albero rosso, L'albero grigio e Melo in fiore), caratteri generali delle composizioni neoplastiche.

Dadaismo: caratteri generali, tecniche (fotomontaggio, assemblage, rayografia, fotoritocco, solarizzazione, ready-made), H. Arp (Collage con quadrati sistemati secondo la legge del caso), R. Hausmann (ABCD, Lo spirito del nostro tempo), M. Duchamp (Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.), Man Ray (Cadeau), J. Heartfield (Adolfo il superuomo).

Pittura Metafisica

G. de Chirico: biografia, gli autoritratti, L'enigma dell'ora, la serie delle Piazze d'Italia, Canto d'amore, Le muse inquietanti.

Surrealismo: A. Breton e il Manifesto del Surrealismo, rapporti con la psicanalisi di Freud, tecniche pittoriche automatiche (frottage, grattage e raclage, decalcomania, dripping), objects trouvés, cadavres exquis, mostre.

Max Ernst: La vestizione della sposa.

René Magritte: Gli amanti, L'uso della parole I, la serie de La condizione umana, Le passeggiate di Euclide, Golconda, L'impero delle luci.

S. Dalì: biografia, metodo paranoico-critico, Il grande masturbatore, La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un'ape attorno a una melagrana, collaborazioni con il cinema.

Movimento moderno: caratteri generali (Razionalismo, Funzionalismo, International Style). Il calcestruzzo armato.

Le Corbusier: Cinque punti per una nuova architettura, Villa Savoye a Poissy, Le Modulor, Unitè d'habitation di Marsiglia.

W. Gropius: Bauhaus a Dessau.

F. L. Wright e l'architettura organica: Prairie Houses, Fallingwater House.

L'architettura in Italia tra le due guerre: caratteri generali, Mattè-Trucco (Stabilimento FIAT del Lingotto a Torino), M. Piacentini e l'architettura del regime fascista (Via Roma a Torino).

La Nuova Oggettività Tedesca: O. Dix (Metropolis), G. Grosz (Le colonne della società).

Arte informale: Espressionismo Astratto (J. Pollock e l'Action Painting), Informale materico in Italia (A. Burri: Sacco e oro, serie dei cretti e Grande Cretto di Gibellina), Spazialismo (L. Fontana: Concetto spaziale, attese).

Pop Art: caratteri generali, A. Jones (Tavolino, sedia e portacappelli), R. Hamilton (Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?), A. Warhol (tecnica serigrafica, le serie, Marilyn Monroe), R. Lichtenstein e il linguaggio dei fumetti.

Arte Povera: caratteri generali, M. Pistoletto (Venere degli stracci), M. Merz (Fontana Igloo a Torino).

Performance Art: M. Abramovič (The artist is present).

Graffiti Art e Street Art: caratteri generali, R. Hambleton (Mass Murder, Shadowman), J.M. Basquiat, K. Haring (Tuttomondo), Banksy, il Muro di Berlino e la East Side Gallery.

Educazione Civica

Storia del restauro architettonico nell'Ottocento: E. Viollet-le-Duc e il restauro stilistico, J. Ruskin e il restauro romantico, C. Boito e il restauro filologico, L. Beltrami e il restauro storico.

Le carte del restauro nel Novecento.

La mostra d'arte degenerata in Germania.

Il furto di opere d'arte a opera dei nazisti e l'azione dei Monuments Men.

Mostre

Lee Miller, Photographer & Surrealist - Palazzina di caccia di Supinigi, Torino

Documentari

M. Abramovič, *The artist is present*, 2010

Testi di approfondimento

B. Artefacile, *Indisciplinati*, DeAgostini, 2023 (capitolo *Il feticista delle ninfee*)

Fregio di Beethoven (dall'opuscolo del Palazzo della Secessione di Vienna)

E. Schiele, *Diario dal carcere*, SKIRA, 2010 (*Vienna, 8 maggio 1912*)

A. Lear, *La mia vita con Dalì*, ilSaggiatore, 2023 (estratto dal capitolo 21)

M. Abramovič, *Performance Art* (dal catalogo della mostra al MoMA, 2010)

Torino, 07/06/2024

Rappresentanti degli studenti

Docente
Antonino Fallanca