

LICEO SCIENTIFICO STATALE "CARLO CATTANEO"

Sede Centrale: Via Sostegno 41/10 - 10146 TORINO
tel: 011 7732013-7732014 fax: 011 7732014
Succursale: Via Postumia 57/60 - 10142 TORINO
tel: 011 7071984 fax: 011 7078256

PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO	2021-2022
CLASSE	5C
DOCENTE	Gian Paolo MARINO
MATERIA	Disegno e Storia dell'Arte

TESTI ADOTTATI

Storia dell'Arte

Cricco Giorgio, Di Teodoro Francesco Paolo, *Itinerario nell'arte 4 – Dal Barocco al Postimpressionismo*, volume 4, quarta edizione – versione arancione, Zanichelli, Bologna, 2018.

Cricco Giorgio, Di Teodoro Francesco Paolo, *Itinerario nell'arte 5 – Dall'Art Nouveau ai giorni nostri*, volume 5, quarta edizione – versione arancione, Zanichelli, Bologna, 2018.

N.B.:

- tutte le parti indicate come "cenni" o sotto le voci "Florilegio (connessioni, sollecitazioni, curiosità, ...)", sono da intendersi solo come elementi di approfondimento didattico da non studiare in modo puntuale per l'Esame di Stato in quanto presentati a lezione esclusivamente come contorno utile ad una comprensione più esaustiva degli argomenti trattati;
- durante lo svolgimento del corso di Storia dell'Arte nel corrente a.s., si è preferito dare maggiore importanza alla lettura delle opere in relazione alla vita degli artisti e all'evoluzione socio/storico/politica degli ultimi due secoli piuttosto che soffermarsi su dati di pura natura nozionistica (datazione, dimensioni, tecnica esecutiva, collocazione, ...) a meno che tali informazioni non fossero strettamente necessarie al fine della comprensione della poetica di un determinato autore o di una corrente artistica specifica come si può anche evincere dalle verifiche scritte di Storia dell'Arte svolte nel corso dell'anno;
- per la classe quinta non è prevista attività di Disegno Geometrico.

ATTIVITA' E ARGOMENTI SVOLTI NEL TRIMESTRE

STORIA DELL'ARTE

- Significato dell'arte come media espressivo di culture e avvenimenti sociali, storici e politici.
- Come leggere un'opera d'arte.
- Cronologia e schemi dei periodi storico-artistici analizzati.
- Ripasso degli argomenti più significativi svolti l'anno precedente.
- **ROMANTICISMO**: inquadramento temporale, poetica, principi storico-filosofico-culturali-artistici, concetti di "Popolo/Nazione/Persona", "passato romantico", "irrazionalità", "sublime", "genio", cenni ad opere di Caspar David Friedrich ("Mare artico/Il naufragio della Speranza", "Viandante sul mare di nebbia", "Le falesie di gesso di Rügen") e di Henry Wallis ("Chatterton"), artisti.
pittura:
 - John Constable: poetica e opere ("Studio di cirri e nuvole" e "La cattedrale di Salisbury");
 - Joseph M. W. Turner: vita, poetica e opere ("Ombre e tenebre. La sera del Diluvio", "Tramonto", citazione di "Pioggia, vapore, velocità" e di "Nave di schiavi");
 - Théodore Géricault: vita, poetica e opere ("La zattera della Medusa", serie "alienati: Alienata con monomania dell'invidia" e cenni agli altri dipinti della serie);
 - Eugène Delacroix: vita, poetica e opere ("La barca di Dante", "La Libertà che guida il popolo" e collegamento iconografico con "I Miserabili" di Victor Hugo);
 - Francesco Hayez: vita, poetica, connessioni con il Risorgimento e opere ("La congiura dei Lampugnani", "Il bacio" e cenni a "L'ultimo bacio di Romeo e Giulietta" e alla ritrattistica).

Florilegio (connessioni, sollecitazioni, curiosità, ...)

Cenni su alcune opere tra Romanticismo, Risorgimento e Realismo "Fiumana" e "Il Quarto Stato" di Giuseppe Pellizza da Volpedo, "L'Angelus" di Jean-François Millet, "Il vagone di terza classe" di Honoré Daumier).

- **REALISMO:** inquadramento temporale, la "Scuola di Barbizon", principi artistici e l'inizio delle pittura *en plein air*, artisti.
pittura:

- Gustave Courbet: vita, poetica e opere ("Gli spaccapietre", "L'atelier dell'artista" e cenni a "Fanciulle sulla riva della Senna", a "Funerale ad Ornans" e a "L'origine del mondo").

- **MACCHIAIOLI:** inquadramento temporale, poetica, principi storico-filosofico-culturali-artistici al *Caffè Michelangelo*, luce, colore, "macchia", artisti.

pittura:

- Giovanni Fattori: vita, poetica e opere ("Campo italiano alla battaglia di Magenta", "La rotonda dei bagni Palmieri", "In vedetta/Il muro bianco" e cenni a "Bovi al carro" e a "Viale delle Cascine");
- Silvestro Lega: vita, poetica e opere ("Il canto dello stornello", "Il pergolato/Un dopo pranzo").

- **ARCHITETTURA DEL FERRO:** inquadramento temporale, Seconda Rivoluzione Industriale, progresso scientifico e tecnologico, nuovi materiali da costruzione (acciaio, ghisa, vetro), scienza delle costruzioni e la figura dell'ingegnere civile, elementi strutturali (travi in acciaio, travi reticolari, cerniere), nuova estetica, produzione seriale e nascita del design, Esposizioni Universali, costruzioni significative, progettisti.

architettura:

- Joseph Paxton ("Crystal Palace" – 1ª Esposizione Universale, Londra 1851)
- Charles-Louis-Ferdinand Dutert ("Galleria delle Macchine" – 4ª Esposizione Universale, Parigi 1889);
- Gustave Eiffel ("Tour Eiffel" – 4ª Esposizione Universale, Parigi 1889);
- Giuseppe Mengoni ("Galleria Vittorio Emanuele II" a Milano);
- Alessandro Antonelli (cenni sulla "Cupola di S. Gaudenzio" a Novara e sulla "Mole Antonelliana" a Torino).

- **RESTAURO OTTOCENTESCO:** teorici, teorie, realizzazioni.

- Eugène Viollet-le-Duc e il restauro "in stile" ("Abbazia di Saint-Denis", "Carcassonne" e "Castello di Pierrefonds");
- John Ruskin e il restauro "romantico": la fascinazione della città di Venezia.

- **FOTOGRAFIA:** la "rivoluzione del secolo", crisi della rappresentazione pittorica, primi esperimenti di Joseph Nicéphore Niépce ("Veduta dalla finestra a Le Gras"), dagherrotipia, lastre fotografiche, sequenze di Eadweard Muybridge, ritratti, *reportage* di guerra e sui beni culturali, protagonisti (Felix Nadar, fratelli Alinari) e rapporto tra fotografia, connessioni con Macchiaioli e Impressionisti.

- **PREIMPRESSIONISMO e IMPRESSIONISMO:** inquadramento temporale, poetica, principi storico-filosofico-culturali-artistici al *Café Guerbois*, contesto, protagonisti, luce, colore, soggetti, pittura *en plein air*, stampe giapponesi e "giapponismo", la prima mostra del 1874, artisti.

pittura:

- Édouard Manet: vita, poetica e opere ("Colazione sull'erba", "Olympia", "Il bar delle Folies Bergère");
- Claude Monet: vita, poetica e opere ("Impressione - Sole nascente" o "Impressione – Levare del sole", "La stazione di Sainte-Lazare", cenni su "Colazione sull'erba" e confronto con il dipinto realizzato da Manet, serie "Cattedrali di Rouen", cenni alla serie "Le ninfee" del *Musée de l'Orangerie* di Parigi);
- Edgar Degas: vita, poetica e opere ("La lezione di danza", "L'assenzio", cenni a "Quattro ballerine in blu" e alla scultura "Piccola danzatrice di quattordici anni");
- Pierre-Auguste Renoir: vita, poetica e opere (confronto tra "La Grenouillère" di Renoir e quella di Monet, "Moulin de la Galette", "Colazione dei canottieri", cenni a "Le bagnanti").

Florilegio (connessioni, sollecitazioni, curiosità, ...)

Cenni sugli altri Impressionisti e su pittori italiani *fin de siècle*: Camille Pissarro ("Tetti rossi"), Alfred Sisley ("Neve a Louveciennes"), Gustave Caillebotte ("I rasieratori di parquet"), Giovanni Boldini ("Madame Charles Max").

- **POSTIMPRESSIONISMO:** inquadramento temporale, poetica, principi storico-filosofico-culturali-artistici, le teorie sulla cromatica di Michel-Eugène Chevreul (contrasto simultaneo, cerchio cromatico, complementarietà), artisti.

pittura:

- Paul Cézanne: vita, poetica, geometria, "modulazione cromatica" e opere ("La casa dell'impiccato", "I bagnanti", "I giocatori di carte", "La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves");
- Georges Seurat: vita, poetica, il Cromoluminismo o *Pointillisme* e distinzione col Divisionismo italiano (divisione cromatica, ricomposizione retinica, massima luminosità) e opere ("Une baignade à Asnières", "Un dimanche après-midi à l'Île de la

- Grande Jatte"); le teorie di Charles Henry su colori, forme e sensazioni applicate alla pittura ("Il circo");
- Paul Gauguin: vita, poetica, "*cloisonisme* gotico" e opere ("L'onda", "Il Cristo Giallo", "Aha oe feii?/Come! Sei gelosa?", "Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?");
- Vincent van Gogh: vita, poetica, tecnica pittorica, "giapponismo" e opere ("I mangiatori di patate", "Veduta di Arles con iris in primo piano", "Notte stellata", "Campo di grano con volo di corvi", serie "Girasoli", serie "La camera di Van Gogh ad Arles" cenni agli "Autoritratti", al "Ritratto di Père Tanguy" e a "Il caffè di notte");
- Henry de Toulouse-Lautrec: vita, poetica e opere ("Al Moulin Rouge", "Au Salon de la Rue des Moulins", cenni sulle *affiches* per artisti, *cabarets*, *cafés chantants* e locali notturni parigini).

- **ART NOUVEAU:** inquadramento temporale, la *Belle Époque* e il contesto storico a cavallo tra il XIX e il XX secolo, poetica, principi storico-filosofico-culturali-artistici, caratteri essenziali. Differenze concettuali e temporali tra *Art Nouveau* e *Art Déco*.

Presupposti

William Morris: idee socialiste per una "produzione di massa per tutti", la ditta "*Morris, Marshall, Faulkner & Co.*" e l'associazione "*Arts and Crafts Exhibition Society*", valore del lavoro operaio, rapporto ed equilibrio qualità-prezzo, decorativismo per l'espressione del nuovo gusto borghese.

Secessione viennese

L'applicazione delle idee di Morris alla "*Scuola di Arti e Mestieri*" di Vienna, la qualità industriale, le nuove figure professionali, l'uso di nuove tecniche e materiali, l'imitazione delle "Arti Maggiori", il valore della didattica, il gruppo della Secessione e le idee diffuse con la rivista "*Ver Sacrum*". Adolf Loos: cenni alle idee innovative e influenze sull'architettura del Novecento a partire da "*Ornamento e delitto*".

pittura:

- Gustav Klimt: vita, poetica, concetto di *femme fatale/donna vampiro*, "periodo aureo" e "periodo fiorito", il "trovaimmagini", rimandi all'arte bizantina e opere ("Giuditta I", "Giuditta II/Salomé", "Ritratto di Adele Bloch-Bauer", "Danae", cenni a "Il bacio").

architettura:

- cenni a Joseph Maria Olbrich: concetti compositivi ("Palazzo della Secessione" di Vienna).

Florilegio (connessioni, sollecitazioni, curiosità, ...)

- Cenni sulle "Arti Minori", sui protagonisti e sulle loro creazioni di design fra arte, moda, grafica, arredamento (Gaudi, Guimard, Macintosh, Gallé, Dudovich, Horta, fratelli Thonet, Wagner, Worth, Fortuny, Daum).

Approfondimento e/o Dibattito

- La figura femminile tra Ottocento e inizi Novecento: John Ruskin ed Effie Gray, la "*femme fatale*" di Gustav Klimt, le suffragette.
- Belle Époque: l'Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa di Torino del 1902, le architetture di Pietro Fenoglio a Torino, l'arte delle *affiches* di Alphonse Mucha.
- Suggerimento su itinerari di visita della Torino Liberty e della New York Déco.

ATTIVITA' E ARGOMENTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE

STORIA DELL'ARTE

- **AVANGUARDIE STORICHE ed ESPERIENZE INDIPENDENTI:** introduzione, inquadramento temporale, caratteri ideologici, storici, filosofici, culturali e sociali tra la fine della *Belle Epoque* e la Seconda Guerra Mondiale, "Grande mostra d'arte tedesca" vs "Mostra d'arte degenerata" del 1937: implicazioni ideologiche e propagandistiche del Partito Nazionalsocialista, correnti, manifesti e protagonisti.

Espressionismo tedesco: generalità, origini, principi ideologici ed espressivi, "*Die Brücke*" (peculiarità del gruppo), "tema del cristallo" e artisti.

- Ernst Ludwig Kirchner: vita, poetica e opere ("Due donne per strada");
- Eric Heckel: vita, poetica e opere ("Giornata limpida");
- Emil Nolde: vita, poetica e opere ("Gli orafi", "Papaveri e iris").

Espressionismo francese: generalità, origini, principi ideologici ed espressivi, i "*Fauves*" (peculiarità del gruppo) e artisti.

- Henri Matisse: vita, poetica e opere ("Donna con cappello", "La gitana", "Armonia in rosso (La stanza Rossa)", "La danza" nelle sue diverse versioni, "Signora in blu", cenni sulla serie "Jazz" e i *papiers gouachés/decoupés/collés*).

Espressionismo nel resto d'Europa: l'inizio dell'Espressionismo, il dramma esistenziale, contatti con Sigmund Freud e artisti.

- Edvard Munch: poetica e opere ("La fanciulla malata", "Sera nel corso Karl Johann", "Il Fregio della Vita/La paura di vivere: Il grido", "Pubertà");
- Oskar Kokoschka: vita, poetica e opere ("Ritratto di Adolf Loos", "La sposa del vento" o "La tempesta", cenni ad "Annunciazione") e cenni al suo disegno espressionista;
- Egon Schiele: vita, poetica e opere (il disegno espressionista, "Abbraccio" o "Uomo e donna" o "Amanti II").

Cubismo: generalità, origini, principi ideologici ed espressivi, Cubismo "analitico" e "sintetico", *papiers collés*, *collages*, influenza di Paul Cézanne e artisti.

- Pablo Picasso: vita, poetica e periodi artistici pre-cubisti "blu"/"rosa"/"africano", cenni sul "classicismo" e opere ("Bevitrice di assenzio", "Poveri in riva al mare" o "Tragedia", "Famiglia di saltimbanchi", "Les demoiselles d'Avignon", "Ritratto di Ambroise Vollard", "Natura morta con sedia impagliata", "I tre musicisti", ritratti femminili: "Donna seduta (Marie-Thérèse Walter)" e "Ritratto di Dora Maar (Henriette Theodora Marcovic)", "Guernica");
- Georges Braque: vita, poetica e opere ("Case all'Estaque", "Violino e brocca", "Violino e pipa" o "Le Quotidien", "Natura morta con uva e clarinetto");
- Juan Gris: vita, poetica e opere ("Ritratto di Picasso", "Bicchieri e violino", "Uva").

Futurismo: generalità, origini, principi ideologici ed espressivi, contesto storico di sviluppo del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti e il "*Manifesto del Futurismo*", gli altri manifesti correlati e "Manifesto della donna futurista", "tavole parolibere" e "*Zang Tumb Tumb*", artisti.

- Umberto Boccioni: poetica ed opere ("La città che sale", ciclo "Stati d'animo: Gli addii/Quelli che vanno/Quelli che restano" nella doppia versione pre e post incontro col Cubismo, "Forme uniche della continuità nello spazio");
- Antonio Sant'Elia: vita, poetica e opere (cicli di disegni sul tema della "Centrale Elettrica" e della "Città Nuova", "Stazione d'aeroplani", "Edificio monumentale", integrazione tra edifici monumentali adibiti ad abitazione, a servizio e ad infrastrutture);
- Manifesto "*Ricostruzione futurista dell'universo*" e l'oggetto detto "complesso plastico";
- Giacomo Balla: vita, poetica e opere ("Dinamismo di un cane al guinzaglio", cenni alla serie delle "Compenetrazioni iridescenti");
- Fortunato Depero: vita, poetica e opere ("Chiesa di Lizzana" e *tarsie di panno*, "Rotazione di ballerina e pappagalli" e rimando ai *Balli plastici*);
- Futurismo a cavallo tra le due guerre mondiali, nuove tendenze futuriste, avanguardia di massa;
- Enrico Prampolini: vita, poetica, "Arte Meccanica" e opere ("Intervista con la materia");
- Gerardo Dottori: vita, poetica, "Aeropittura" e opere ("Trittico della velocità: Il via/La corsa/L'arrivo", "Primavera umbra").

Dada: generalità, origini, principi ideologici ed espressivi, il "*Cabaret Voltaire*", il non senso come reazione alla follia della guerra e artisti.

- Hans Arp: vita, poetica e opere ("Ritratto di Tristan Tzara");
- Raul Hausmann ("Lo spirito del nostro tempo");
- Marcel Duchamp: poetica, il "*ready-made*" e opere ("Fontana", "L.H.O.O.Q" cenni a "Ruota di bicicletta");
- Man Ray: vita, poetica, cenni sulla fotografia astratta/rayogrammi, fotomontaggio espressivo e opere ("Cadeau", "Le Violon d'Ingres").

Surrealismo: generalità, origini, principi ideologici ed espressivi, André Breton, il *"Primo Manifesto del Surrealismo"* e contatti con le ideologie di Carl Marx (libertà sociale) e *"L'interpretazione dei Sogni"* di Sigmund Freud (libertà individuale), concetti di "surrealtà" e "automatismo psichico", tecniche esecutive del *frottage*, *grattage*, *collage*, decalcomania e artisti.

- Max Ernst: vita, poetica e opere (*"La puberté proche"* o *"Le pleiadi"*, *"Au premier mot limpide"*, *"Due bambini sono minacciati da un usignolo"*, *"La vestizione della sposa"*);
- Joan Miró: vita, poetica e opere (*"Montroig, la chiesa e il paese"*, *"Il carnevale di Arlecchino"*, *"Collage"*, *"Pittura"* (del 1933) e collage preparatorio, serie *"Costellazioni: La scala dell'evasione"* e metodo automatico per realizzare gli sfondi);
- René Magritte: vita, poetica, decontestualizzazione e connessioni con De Chirico, riflessione filosofico-concettuale, gioco illusorio e opere (*"Il tradimento delle immagini"*, *"La condizione umana I"*, cenni a *"Le passeggiate di Euclide"*, *"Golconda"*, *"L'impero delle luci"*);
- Salvador Dalí: vita, poetica, il *"metodo paranoico-critico"*, connessioni con Sigmund Freud, implicazioni psicanalitiche (paranoie e deliri, tabù sessuali, elementi onirici, desideri di onnipotenza e fobie), i *"cassetti"* dell'inconscio e opere (*"Venere di Milo a cassetti"*, *"Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile"*, *"Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia"*, *"Sogno causato dal volo di un'ape..."*, *"Ritratto di Isabel Styler-Tas/Melancolia"*, il periodo post-bellico del *"misticismo nucleare"* applicato a *"Crocifissione (Corpus Hypercubus)"* e il concetto della multidimensionalità dell'ipercubo: l'ipercubo quadridimensionale o tesseracto).

Astrattismo: generalità, origini, principi ideologici ed espressivi, connessioni con le altre Avanguardie, Astrattismo in Germania dalla *"Nuova Associazione di Artisti di Monaco"* al *"Der Blaue Reiter"*, l'Espressionismo lirico tra Realismo ed Astrattismo e artisti.

- Franz Marc: poetica, la figura *"animale"*, *"animalizzazione dell'arte"* e opere (*"I cavalli azzurri"*, *"Toro rosso"*, *"Capriolo nel giardino di un monastero"*, *"Gli uccelli"*); connessioni con arte del passato e ritorno alla *"radice"* espressiva dell'arte: grotte di Altamira; elementi futuristi, cubisti ed espressionisti.
- Vasilij Kandinskij: vita, poetica, concetti di pittura dal Realismo all'adesione all'Astrattismo, pubblicazioni *"Lo spirituale nell'arte"* e *"Punto e linea nel piano"*, connessioni con la musica, la comunicazione emotiva/spirituale di linee/forme/colori e opere (*"Il cavaliere azzurro"*, *"Coppia a cavallo"*, *"Murnau. Cortile del castello"*, cenni a *"Primo acquerello astratto"* (o *"Senza titolo"*), *"realismo mimetico"* delle Impressioni (III-Concerto/Konzert, VI-Domenica), *"linguaggio segreto"* connesso con la musica nelle Improvvisazioni (7), *"astrattismo maturo"* nelle Composizioni (VI-Diluvio, VII-Giudizio Universale), *"astrattismo geometrico"* di *"Alcuni cerchi"*, *"periodo biomorfo"* di *"Blu cielo/Blue de ciel"*).
- Paul Klee: vita, poetica, il colore dopo l'esperienza in Africa e opere (*"Il Fohn nel giardino di Marc"*, *"Architettura nel piano"* e *smaltatura*, *"Uccelli in picchiata e frecce"* con rimandi al *simbolo-freccia* e al *metodo del riporto*, *"Ragazzo in costume"*, i dipinti dopo il viaggio in Egitto: *"Fuoco nella sera"* e *"Monumenti a G."*).
- Piet Mondrian: vita, poetica, contatti teosofici, passaggio dal figurativo all'astratto, Neoplasticismo e *"De Stijl"*, geometria, colori e opere (i mulini: confronto ed evoluzione tra *"Mulino Oostzijde di sera"* e *"Mulino Winkel al sole"*, il *"tema dell'albero"*: confronti ed evoluzione, *"Composizione 10 in bianco e nero"* o *"Molo e oceano"*, *"Composizione 11/ Composizione I/Composizione in rosso, blu e giallo"* e cenni ad altre Composizioni simili, cenni a *"Broadway Boogie-Woogie"* e contatti col jazz, cenni su design e architettura);
- Le artiste dell'Astrattismo: Gabriele Muntet (*"Ritratti di Marianne von Werefkin"*) e Marianne von Werefkin (*"Autoritratto"*).

Metafisica: generalità, origini, principi ideologici ed espressivi, connessioni con la filosofia aristotelica, *"collana dei ricordi"*, ispirazione alla tradizione artistica italiana e *"ritorno o richiamo all'ordine"* post bellico, estetica fascista, *"Valori Plastici"*, gruppo *Novecento* e *Novecento italiano*, artisti.

- Giorgio De Chirico: vita, poetica, *"Pictor Classicus Sum"* e opere (*"L'enigma dell'ora"*, *"Le Muse inquietanti"*, cenni a *"Ganimede"* e *"Villa romana"*, *"Trovatore"* (del 1917 e del 1954), serie *"Piazze d'Italia: Piazza d'Italia con statua e roulotte"*);
- Carlo Carrà: vita, poetica, periodi futurista/cubista/metafisico/realismo magico, influenza di Giotto /Paolo Uccello/Masaccio/Piero della Francesca e opere (*"I funerali dell'anarchico Galli"*, *"La musa metafisica"*, *"Le figlie di Loth"*);
- Giorgio Morandi: vita, poetica, cenni sull'uso dell'acquarello e opere (*"Natura morta metafisica"* (del 1919), *"Natura morta"* (del 1918), *"Natura morta di oggetti in viola"*);
- Alberto Savinio: vita, poetica, pittura di memoria vs pittura del segno, distacco della *"cosa"* reale dalla realtà oggettiva e opere (*"Le navire perdu/La nave perduta"*, *"I Dioscuri"*, *"I genitori"*).

École de Paris: gli artisti stranieri nella Parigi d'inizio '900.

- Marc Chagall: vita, poetica e opere (*"Io e il mio villaggio"*, *"Parigi alla finestra"*, *"L'anniversario"*, *"Re David in blu"*);
- Amedeo Modigliani: vita, poetica e opere (*"Nudo disteso"*, *"Bambina in blu"*, *"Ritratto di Jeanne Hébuterne"*, *"Ritratto di Lusia Czechowska"*).

○ **MOVIMENTO MODERNO o INTERNATIONAL STYLE in EUROPA e U.S.A. (Razionalismo e Architettura Organica):**

Razionalismo: dal *"Deutscher Werkbund"*, al rifiuto del decorativismo con *"Ornamento e delitto"* di Adolf Loos, ai concetti di forma-funzione, all'eredità delle idee di William Morris, all'esperienza del *"Bauhaus"* di Walter Gropius e Ludwig Mies van der Rohe tra Socialismo e Nazismo.

- antesignani del Movimento Moderno: Peter Behrens ("Fabbrica di turbine AEG") e ripresa delle idee di Adolf Loos a partire da "Ornamento e delitto";
- Bauhaus, ideologia, protagonisti, progetti: Walter Gropius ("Sede Bauhaus" di Dessau, "Officine della Ditta Fagus"), cenni ai lavori di Ludwig Mies van der Rohe ("Padiglione della Germania dell'Esposizione Internazionale di Barcellona" del 1929 e la "Poltrona Barcellona" progettata per il Padiglione omonimo, "Seagram Building") e a quelli di Marcel Breuer ("Poltrona Vasilij");
- Le Corbusier: i cinque punti dell'architettura, il "Modulor" e opere ("Villa Savoye" a Poissy, "Unità di abitazione" a Marsiglia, "Cappella di Notre-Dame-du-Haut" a Ronchamp); cenni sulla *chaise longue* del 1928.

Architettura Organica: dalla tradizione architettonica statunitense di stampo neoclassico, all'importanza della figura di Louis Henry Sullivan per lo sviluppo del tessuto urbano delle metropoli U.S.A., all'idea di connessione organica tra costruito e paesaggio di Frank Lloyd Wright a partire dal tema delle "prairie house" e dallo schema costruttivo "balloon frame".

- Frank Lloyd Wright: "architettura organica" e opere ("Robie House" a Chicago, "Casa Kaufmann" o "Casa sulla cascata" a Bear Run, "Guggenheim Museum" a New York).

Razionalismo italiano: cenni all'architettura e all'urbanistica fascista ("Torre Littoria" a Torino, "Casa del Fascio" ad Asti, "Palazzo della Civiltà Italiana" a Roma EUR, "Stazione di Santa Maria Novella" a Firenze).

○ **UNA NUOVA TIPOLOGIA ARCHITETTONICA: IL GRATTACIELO:**

Architettura statunitense: la "Scuola di Chicago", la nascita del grattacielo, i nuovi sistemi tecnologici, il ritorno al "classico" dalla "Esposizione Colombiana" al concorso per la sede del "Chicago Tribune", l'influenza dell'Art Decò, il recupero delle idee della Scuola nei casi emblematici di Chicago e New York tra fine '800 e seconda metà '900.

- Chicago: "Home Insurance Building", "Reliance Building", "Grandi Magazzini Carson, Pirie & Scott", "Esposizione Colombiana", concorso per la sede del "Chicago Tribune", "Lake Shore Drive Apartments", "Sears Tower";
- New York: "Chrysler Building", "Seagram Building".

○ **DAL SECONDO DOPOGUERRA VERSO IL CONTEMPORANEO: L'ARCHITETTURA DI FINE MILLENNIO:**

Architettura europea: la nuova visione del "fare architettura" in Europa al volgere del XXI secolo.

- Frank Owen Gehry: "Museo Guggenheim" a Bilbao;
- Renzo Piano: "Centre Pompidou" a Parigi, "Auditorium Parco della Musica" a Roma, "Shard of Glass" a Londra;
- Tadao Ando: "Fabbrica" a Catena di Villorba (TV);
- Daniel Libeskind: "Museo ebraico" a Berlino;
- Zaha Hadid: "MAXXI" a Roma, "Stazione ferroviaria AV" di Afragola (NA);
- Jacques Herzog & Pierre de Meuron: "Tate Modern Gallery" a Londra;
- Santiago Calatrava: "Stazione ferroviaria AV Mediopadana" a Reggio Emilia.

○ **DAL SECONDO DOPOGUERRA VERSO IL CONTEMPORANEO: ARTE INFORMALE, IL "CASO" FRANCIS BACON, ESPRESSIONISMO ASTRATTO:**

Esperienze pittoriche: alla ricerca di nuove vie nell'arte del Secondo Dopoguerra; l'Arte informale e la sperimentazione in Italia; l'essere umano nell'esperienza irlandese.

- Alberto Burri: "Sacco e Rosso", "Cretti";
- Lucio Fontana: lo "spazialismo" applicato a "Ambiente spaziale a luce nera", "Concetto spaziale: Attese/Attesa/Teatrino";
- Francis Bacon: "Tre studi di figure alla base di una crocifissione", "Studio dal ritratto di papa Innocenzo X di Velázquez".

EDUCAZIONE CIVICA

"Entartete Kunst" o "arte degenerata": distruzione programmata della cultura, appropriazione indebita di proprietà privata o comune, Nazismo e diritti umani, salvaguardia del patrimonio artistico.

Torino, giugno 2022

il docente

Gian Paolo Marino

