

PROGRAMMA SVOLTO

MD 01 05
R1 (2024-04-12)

Pagina 1 di 3

A.S.	Classe	Disciplina	Docente
2023/2024	5A	Disegno e storia dell'arte	Fabio Borile

Libri di testo

- Civiltà d'Arte, vol 4-5 – edizione Atlas
- Smart Design 2 – edizione SEI

Programma svolto

Ripasso di argomenti svolti parzialmente nell'A.S. 2022/2023 (corsivo)

Caratteristiche generali della cultura romantica europea:

- *la produzione artistica di G. Friedrich*
- *le opere principali di T. Gericault*
- *la produzione artistica di E. Delacroix*
- *le opere principali di Hayez*

Sviluppo della visione realista nell'ambito della rivoluzione del '48: la pittura di Courbet, Daumier e Millet.

Opere: Courbet, "Un funerale a Ornans" - "Gli spaccapietre" - "Le vagliatrici di grano". Daumier: "Il vagone di terza classe" - "La lavandaia" - "Ecce homo". Millet: "Le spigolatrici" - "L'Angelus"

In Italia: gli ideali risorgimentali e la pittura dei Macchiaioli come premessa ad una nuova percezione della realtà.

- le opere di G. Fattori – Opere: "La rotonda Palmieri" - "Il riposo" - "In vedetta"
- analisi di alcune opere di Abbati, Sernesi e Signorini. Sernesi: "Tetti al sole". Abbati "Interno di un chiostro". Signorini "L'alzaia"

Le premesse all'Impressionismo: la Scuola di Barbizon; nascita e diffusione della fotografia

La rivoluzione impressionista come espressione di una nuova cultura urbana ed il rinnovamento della visione pittorica.

- Le opere principali di Manet, Monet, Renoir e Degas
Opere:
- Manet: "Dejeuner sur l'Herbe" - "Olimpia" - "Il bar delle Folies-Bergeres"
- Monet: "Impression du soleil levant" - "Le Grenouilliere" - "Regata all'Argenteuil" - "La Gare St. Lazare"
"Donna con il parasole" - Le serie: "La cattedrale di Rouen" - "Le ninfee"
- Renoir: "La Grenouilliere" - "Ballo del Moulin de la Galette" - "La colazione dei canottieri"
- Degas: "La lezione di ballo" - "L'assenzio" - "La tinozza"

L'Art Nouveau nelle varie espressioni europee; il movimento "Arts and Craft" e la figura di W. Morris.

Superamento della visione impressionista: il neo-impressionismo nelle opere di Seurat e Signac.

Opere: Seurat, "Una domenica pomeriggio all'isola della Grand Jatte"
Signac: "Gasometri a Clichy"

Caratteristiche delle posizioni post-impressioniste nell'opera di Van Gogh, Gauguin e Cézanne.

Il percorso artistico di Van Gogh. Opere: "Mangiatori di patate" - "Ritratto di Père Tanguy" - "La camera da letto" - "Il caffè di notte" - "Notte stellata" - "Strada con cipressi" - "Il dott. Paul Gachet" - "Campo di grano con corvi"

Gauguin e la fuga dalla civiltà.

Opere: "Il Cristo giallo" - "La visione dopo il sermone" - "Come, sei gelosa?" - "Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo"

Cézanne e la ricerca della struttura. Opere: "Donna con caffettiera" - "Natura morta con mele e arance" -

PROGRAMMA SVOLTO

MD 01 05
R1 (2024-04-12)

Pagina 2 di 3

"I giocatori di carte" - "La montagna Saint Victoire"

Il Divisionismo in Italia: Morbelli e Pelizza da Volpedo

Opere: "Quarto Stato" - "Mondine in risaia"

La figura artistica di Munch nel panorama della crisi dei valori europei di inizio '900.

Opere: "Bambina malata" - "Melanconia" - "Sera sul viale Karl Johan" - "Pubertà" - "L'urlo"

Introduzione ai primi linguaggi artistici d'avanguardia.

L'Espressionismo con i Fauves in Francia, Il Ponte e Cavaliere Azzurro in Germania.

- Analisi della produzione pittorica di Matisse, Derain e Vlaminck
Opere: Matisse, "Ritratto di madame Matisse" - "La Danse" - "Donna con cappello"
Derain: "Il ponte di Charing Cross" - De Vlaminck: "Rimorchiatore"
- La produzione pittorica di Kirchner
Opere: "Donna allo specchio" - "Marcela" - "Autoritratto come soldato" - "Cinque donne nella strada"
- Prime opere di Kandinsky e Marc.
Opere: Marc, "Grandi cavalli azzuri" - "Cavallo blu" - Kandinsky, "La ferrovia a Murnau"
"Quadro con arciere"

Il processo creativo in Paul Klee; analisi delle opere principali; l'esperienza didattica della Bauhaus ed il rapporto con la musica.

Opere: "Cupole rosse e bianche" - "Fuga in rosso" - "Gradazione cristallina" - "Strada principale e strade secondarie" - "Polifonia" - "Gatto e uccello"

- Cenni all'espressionismo nella produzione cinematografica (Wiene e Lang, "Il Gabinetto del dottor Caligaris")

Kandinsky verso l'astrazione: improvvisazioni, impressioni, composizioni; il percorso teosofico

Opere: "Paesaggio d'inverno" - "Senza titolo (primo acquarello astratto) 1910" - "Schizzo" 1912
"Composizione VI" - "Giallo, rosso, blu"

Il Cubismo nel suo contesto scientifico e filosofico; la produzione pittorica di Picasso dal periodo blu e rosa a Guernica.

- Le tre fasi del Cubismo nelle opere principali di Picasso e Bracque
Opere di Picasso: "Poveri in riva al mare" - "La stiratrice" - "La famiglia di saltimbanchi" - "Le demoiselles d'Avignon" - "Fabbrica a Horta de Ebro" - "Il ritratto di D. H. Kahnweiler" - "Ritratto di A. Vollard"

"Guernica" e il tema della denuncia politica alla guerra

Bracque: "Case all'Estacque" - "Bottiglia e pesci" - "Il portoghese"

- Il rapporto con il pensiero scientifico e la ricerca di Einstein: lettura critica di A.I. Miller,
"Einstein and Picasso: Space, Time and the Beauty that Causes Havoc,"

Il Futurismo nel contesto politico/culturale italiano di inizio secolo, con riferimento al Museo del 900 di Milano

- Il rifiuto dell'accademismo nell'opera di Boccioni
Opere: "Autoritratto" - "Nudo di spalle" - "La città che sale" - "Materia" - "Stati d'animo" (1° e 2° serie)
"La risata" - "Elasticità" - "Forme uniche della continuità nello spazio"
- Analisi di alcune opere di Balla, Carrà, Sant'Elia
Opere di Balla: "Dinamismo di un cane al guinzaglio" - "Velocità astratta+rumore" - Carrà "Il ciclista"

Zurigo e la protesta del Dadaismo nel contesto politico/culturale della prima guerra mondiale

- Analisi di alcune opere di Duchamp
Opere: "Fontana" - "Ruota di bicicletta"

Il Surrealismo ed il mondo dell'inconscio nella produzione artistica di Dalì, Ernst e Magritte

Opere: Dalì, "La persistenza della memoria" - Magritte: "Gli amanti" - "L'uso della parola"

PROGRAMMA SVOLTO

MD 01 05
R1 (2024-04-12)

Pagina 3 di 3

Mirò "Il carnevale di Arlecchino" - Ernst: "La vestizione della sposa"

Il percorso pittorico di P. Mondrian verso l'astrattismo e la nascita del Neoplasticismo

- Il movimento De Stijl in Olanda
- Architettura e design nelle opere principali di Rietveld, (poltrona rosso, giallo e blu) Oud e Van Doesburg
- Mondrian, dalla figurazione all'astrazione
Opere: "L'albero rosso, l'albero grigio, il melo in fiore" - "Dune" - "Natura morta con vaso di zenzero" 1911 e 1912 - "Composizione rosso, giallo, blu"

La Germania tra le due guerre; il movimento Nuova Oggettività e le figure di Otto Dix e George Grosz

Opere di O. Dix: "Trittico sulla guerra" - "Il venditore di fiammiferi" "I sette vizi capitali"
Opere di G. Grosz: "I pilastri della società" - "Eclisse di sole"

Brevi cenni all'esperienza italiana del Realismo Magico, Novecento Italiano e il periodo metafisico di Carrà

L'arte per il Regime e contro il Regime: la mostra dell'"arte degenerata".

Riflessioni a seguito della visione del film "Il ritratto negato" di A. Wajjda,
La situazione durante la Guerra Fredda e l'arte di propaganda del socialismo reale

Brevi cenni all'arte nel secondo dopoguerra in Italia: le figure di Burri e Fontana ("Cretto di Gibellina" e "Concetto spaziale")

Disegno

- la tecnica del rilievo architettonico applicata alla misurazione e riproduzione in scala di un locale abitativo e del relativo arredo
- le tecniche della rappresentazione architettonica in scala 1 : 20/25

Introduzione al metodo della progettazione architettonica:

- gli spazi funzionali e distributivi
- le misure minime della progettazione e le variabili volumetriche e luminose
- la rappresentazione in scala 1 : 100 di un edificio e del proprio progetto

Applicazione delle metodologie dimensionali e di rappresentazione riferite alla progettazione di una villa unifamiliare con tema dimensionale ed ambientale assegnato (piante e prospetti). Progetto individuale.

- verifica dell'iter progettuale e predisposizione delle diverse bozze di progetto
- rappresentazione definitiva del progetto in planimetria (scala 1 : 100)
- rappresentazione dei quattro prospetti architettonici
- teoria delle ombre applicate al prospetto architettonico
- cenni e primi rudimenti del programma Autocad

Desio, 15 maggio 2024

Firmato dagli studenti rappresentanti di classe con firma elettronica avanzata

Il docente
Fabio Borile

Firmato con firma elettronica avanzata