

PROGRAMMA SVOLTO

MD 01 05
R1 (2024-04-12)

Pagina 1 di 3

A.S.	Classe	Disciplina	Docente
2024/2025	5E	Disegno e storia dell'arte	Fabio Borile

Libri di testo

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

Programma svolto

Le premesse all'Impressionismo: la Scuola di Barbizon e il movimento dei Macchiaioli (ripasso); 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"

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

Svolgimento attività di gruppo sui seguenti temi:

- Divisionismo in Italia: interpreti e tematiche
- Architettura del ferro e vetro di fine '800: le novità strutturali.
- L'esperienza italiana dell'Art Nouveau: il contesto milanese.
- Le donne nel movimento impressionista: Berthe Morisot e Mary Cassat

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

L'approccio "scientifico" ed "emotivo"

Opere: Seurat, "Una domenica pomeriggio all'isola della Grand Jatte" - "Bagnanti ad Asiers"
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" - "La chiesa di Auvers" - "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" - "I giocatori di carte" - "La montagna Saint Victoire" (la serie)

Il Divisionismo in Italia: Morbelli e Pelizza da Volpedo

Opere: "Quarto Stato"

PROGRAMMA SVOLTO

MD 01 05
R1 (2024-04-12)

Pagina 2 di 3

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

Visita alla mostra di Milano (dicembre): "Munch, il grido interiore"

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

- Analisi della produzione pittorica di Matisse, Derain e Vlaminck
Opere: Matisse, "Ritratto di madame Matisse" - "La Danse" - "La stanza rossa"
Derain: "Il ponte di Charing Cross"

Il Ponte e Cavaliere Azzurro in Germania.

- Prime opere di Kandinsky e Marc.
Opere: Marc, "Grandi cavalli azzurri" - "Cavallo blu" - Kandinsky, "La ferrovia a Murnau"
"Quadro con arciera" - "Paesaggio d'autunno con barche" - "Paesaggio d'inverno"

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" - "Strada principale e strade secondarie" - "Gatto e uccello" - "Navi nel buio"

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

Kandinsky verso l'astrazione: improvvisazioni, impressioni, composizioni; il percorso teosofico; il rapporto con la musica

Opere: "Senza titolo (primo acquarello astratto" 1910 - "Schizzo" 1912
"Composizione VI" - "Giallo, rosso, blu" - "Composizione VIII"

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"
Proto-cubismo – Periodo analitico e sintetico
"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; l'attualità di "Guernica" oggi

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", saggio di Pietro Greco

Il Futurismo nel contesto politico/culturale italiano di inizio secolo, Visita al Museo del Novecento di Milano, padiglione del Futurismo

- 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"

PROGRAMMA SVOLTO

MD 01 05
R1 (2024-04-12)

Pagina 3 di 3

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" - "L'impero delle luci"
Mirò "Il carnevale di Arlecchino" - Ernst: "La vestizione della sposa"

Il percorso pittorico di Piet 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"

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

L'esperienza della Bauhaus durante la Repubblica di Weimar

Analisi del nuovo progetto di Gropius del 1932-33 a Dessau

L'attività del modulo CLIL: From William Morris to "Garden Cities of To-morrow"

- L'analisi degli elementi di connessione teorica e filosofica tra le due personalità è stato il tema oggetto di studio e analisi;
- La continuità del pensiero utopistico all'interno della matrice socialista di inizio '900, che ha accomunato il movimento Arts and Craft con le sperimentazioni urbanistiche di Ebenezer Howard, contenute nel suo testo "Garden Cities of To-morrow, a Peacefull Path to real Reform"

Disegno

Introduzione al metodo della progettazione architettonica:

- gli spazi funzionali e distributivi
- l'economia degli spazi e la normativa di base nella progettazione
- le variabili volumetriche e luminose e la verifica tridimensionale
- 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

Desio, 12 maggio 2025

Firmato dagli studenti rappresentanti di classe con firma elettronica avanzata

Il docente
Fabio Borile

Firmato con firma elettronica avanzata