

Liceo Scientifico Statale “A. Einstein”

PROGRAMMA SVOLTO DAL DOCENTE DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Prof.ssa Giovanna Lacedra
A.S. 2017/ 18 - Classe 4I

CONTENUTI DI STORIA DELL'ARTE:

IL RINASCIMENTO MATURO:

Michelangelo Buonarroti. Biografia, stile, innovazioni. L'inquietudine del genio tra Terribilità e Non Finito. La Scultura, la Pittura, l'Architettura. I papi committenti: Giulio II e Leone X. L'arte nella crisi della Riforma e verso il Concilio di Trento.

Analisi delle seguenti opere:

La pietà Vaticana.

Il David.

La Tomba di Giulio II e il Mosè.

I Non-Finiti: Schiavo Morente e Schiavo Ribelle della Galleria dell'Accademia di Firenze.

Il Tondo Doni.

La Cappella Sistina: partizione della volta e Giudizio Universale.

La Biblioteca laurenziana a Firenze.

La sagrestia Nuova a Firenze.

Le cappelle Medicee: Le tombe di Lorenzo e Giuliano De' Medici.

La Basilica di San Pietro e la Cupola.

La Fabbrica di San Pietro: dal Progetto di Bramante alla realizzazione del progetto Michelangiolesco da parte di Giacomo della Porta e Domenico Fontana.

Venezia: il potere della Serenissima e gli studi tra Neoplatonismo, Alchimia e Scienze Occulte.

Giorgione di Castelfranco e Tiziano Vecellio: il Tonalismo, la Prospettiva Cromatica e le stratificazioni simboliche.

Analisi delle seguenti opere:

Giorgione: la Tempesta; la Venere Dormiente; I Tre filosofi.

Tiziano: Amor Sacro e Amor Profano; Flora; la Venere di Urbino; il Ritratto di Carlo V; La Pietà

IL MANIERISMO E L'ARTE AL TEMPO DELLA CONTRORIFORMA:

Contesto storico e cause legate a dinamiche politiche e religiose. Il sacco di Roma e la caduta della Repubblica Fiorentina da parte di Carlo V. La Riforma Protestante e la Controriforma. I dettami del Concilio di Trento. Il Manierismo secondo Vasari. Le caratteristiche dell'arte Manierista.

Pittura:

Andrea del Sarto: analisi della “Madonna delle Arpie” e della “Pietà di Luco”

Jacopo da Pontormo: analisi della “Deposizione” o “Pietà separata”

Rosso Fiorentino: analisi della “Deposizione di Volterra”

Agnolo Bronzino: analisi del “Ritratto del Duca Cosimo I”, “Eleonora di Toledo” e “Allegoria di Venere e Cupido”

Parmigianino: analisi della “Madonna dal collo lungo”

Architettura:

Giulio Romano: analisi del Palazzo Te a Mantova con gli affreschi della sala dei Giganti.

Giorgio Vasari: la Galleria degli Uffizi e il Corridoio Vasariano su Ponte Vecchio.

Andrea Palladio: Villa Barbaro a Maser; Villa Rotonda a Vicenza; Teatro Olimpico di Vicenza.

Vignola: La Chiesa del Gesù Controriformata

Scultura:

Benvenuto Cellini: analisi del “Perseo con Testa di Medusa”.

Gainbologna: analisi de “Il ratto delle Sabine”

IL BAROCCO

Cornice Storico-Politico-Culturale. Il potere della Chiesa. L'arte come spettacolo. Lo sfarzo e il decoro. Le regole della Controriforma. La Rivoluzione Scientifica. Ellisse e dinamismo.

Pittura Barocca:

Bologna: L'Accademia degli Incamminati.

Annibale Carracci a Roma. Analisi delle seguenti opere:

Il mangiafagioli

Bacco e Arianna sulla volta della Galleria di Palazzo Farnese

Caravaggio. Tenebre e luce. Il verismo e il set fotografico. Biografia e opere:

Testa di Medusa

Canestra di frutta

Bacco e Bacchino Malato

La fuga in Egitto

Giuditta e Oloferne

Le tele della cappella Contarelli: La Vocazione di San Matteo e La Crocifissione di San Pietro.

La Madonna dei Pellegrini

San Girolamo Scrittore

La Morte della Vergine

David taglia la testa a Golia.

Caravaggistini Napoletani: Battistello e Spagnoletto.

Artemisia Gentileschi. Una donna della pittura. Biografia e Opere:

Susanna e i Vecchioni

Maria Maddalena

Giuditta Decapita Oloferne

Giaele e Sisara.

Il Quadraturismo Barocco: Pietro da Cortona. Affresco del Trionfo della Divina Provvidenza a Palazzo Barberini – Roma

Andrea Pozzo: L'Apoteosi di Sant'Ignazio – Chiesa Gesuitica di Sant'Ignazio – Roma

La pittura del Seicento Olandese:

Vermeer, approfondimento delle seguenti opere mediante lavori di gruppo:

La ragazza con l'orecchino di Perle

La lattaia

La merlettaia

L'astronomo

Il geografo

La pesatrice di Perle

La donna con brocca d'acqua

Donna che legge una lettera

La donna che scrive una lettera

Rembrandt: "La lezione di Anatomia del dottor Tulp"

La pittura del Seicento nelle Fiandre:

Rubens: "La morte di Ippolito", "Venere al Bagno" e "Le Tre Grazie"

Gian Lorenzo Bernini Scultore e Architetto dei Papi: Biografia e Opere a Roma.

Il progetto mai realizzato per il Palazzo del Louvre.

Scultura:

La fontana della Barcaccia, in collaborazione con il padre Pietro.

La fontana della Api e la Fontana del Tritone per Maffeo Barberini.

Apollo e Dafne, Il ratto di Proserpina, il David per Scipione Borghese.

L'estasi di Santa Teresa nella Cappella Cornaro

La fontana dei Quattro Fiumi in Piazza Navona.

Arredo liturgico: Il Baldacchino di San Pietro e la collaborazione con Borromini

Architettura:

Piazza San Pietro, il colonnato.

La Chiesa di Sant'Andrea al Quirinale.

Francesco Borromini. Biografia e Opere a Roma:

L'apprendistato dal Bernini e il suo contributo al Baldacchino di San Pietro.

San Carlo alle Quattro Fontane – il chiostro e la chiesa

Sant'Ivo alla Sapienza

L'illusionismo prospettico della Galleria Spada.

Urbanistica e Architettura nella Torino Sabauda. Passaggio dal Barocco al Rococò di inizio Settecento. Riassetto urbanistico della città: analisi dei tre ampliamenti di Vitozzi, Castellamonte, Juvara (Primo Settecento).

Guarino Guarini. Tra Barocco e rimandi gotici. Analisi delle seguenti Opere.

La cappella della Sacra Sindone

La chiesa di San Lorenzo

IL PRIMO SETTECENTO E IL ROCOCO':

Architettura sabauda: Filippo Juvara a Torino. Biografia breve e Opere:

Basilica di Superga

Palazzina di caccia Stupinigi

Luigi Vanvitelli architetto dei Borbone. Biografia e analisi:

La Reggia di Caserta, architettura e giardino. L'acquedotto carolino.

IL VEDUTISMO:

La camera ottica e il Grand Tour.

Gaspar Van Wittel (padre di Luigi Vanvitelli) e il Vedutismo Romano. Opere:

Il Tevere a Castel Sant'Angelo.

Il Colosseo e L'arco di Costantino.

San Pietro in Roma.

La Veduta realistica e il capriccio.

Canaletto e Bellotto a confronto attraverso alcune vedute.

Analisi delle seguenti opere:

Canaletto: Piazza San Marco; il Bacino di San Marco a Ovest; Veduta del Tamigi e della City da un arco di Westminster Bridge; Capriccio con rovine classiche

Bellotto: Canal Grande davanti Santa Croce; Piazza della Signoria a Firenze; Veduta di Dresda con la Frauenkirche.

IL NEOCLASSICISMO

Cornice Storico-Politico-Culturale. Radice illuminista. Le scoperte di Pompei ed Ercolano. Il Grand Tour. La rottura con il Rococò e il recupero della Classicità greco-romana:

Architettura Visionaria: Etienne-Louis Boullée "Principi e Opere:

Progetto per l'ampliamento della Biblioteca Nazionale

Progetto per un Museo

Il Cenotafio di Newton.

Incisioni visionarie e esaltazione della Romanità: Giovan Battista Piranesi

Le Carceri d'Invenzione" – approfondimento sulla tecnica d'incisione ad acquaforte

Il fenomeno del Grand Tour. Villa Albani: il cenacolo Neoclassico.

I trattati di Winkelmann e il suo pensiero sulla perfezione e imitazione dell'arte Greca.

L'Apollo del Belvedere di Leochares come presentificazione di quieta grandezza e bellezza ideale.

Raphael Mengs: Il Parnaso di Villa Albani – confronto con il Parnaso di Raffaello nella Stanza

I trattati sull'architettura Neoclassica: Lodoli nel trattato di Andrea Memmo e Milizia con il suo "Principi di Architettura Civile", la superiorità dell'architettura Greca su quella Romana.

Architettura Neoclassica, analisi delle seguenti Opere:

Inghilterra: Robert Adam – Kew Palace

Russia: Giacomo Quarenghi – Il teatro dell'Ermitage e L'Accademia delle Scienze

Germania: Langhans – la Porta di Brandeburgo di Berlino.

Stati Uniti: Hoban – La Casa Bianca a Washington.

Milano Asburgica: Giuseppe Piermarini con il Teatro alla Scala e Villa Reale a Monza

Milano Napoleonica, lo Stile Impero: L'Arco della Vittoria o della Pace, L'Arena Civica, i Propilei di porta Ticinese, il progetto incompiuto di Foro Bonaparte.

CONTENUTI DI DISEGNO

Le Proiezioni Coniche.

Prospettiva centrale-frontale e Prospettiva accidentale. Differenze.

Laboratorio grafico:

Prospettiva centrale-frontale. Metodo dei punti di distanza.

Rappresentazione di un solido

Rappresentazione di un gruppo di solidi

Tecniche: utilizzo della china e del colore dato per velature e in modo omogeneo, utilizzato sia nelle esercitazioni a casa che durante le verifiche.

COMPITI DI STORIA DELL'ARTE PER IL PERIODO ESTIVO

Testo di riferimento: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'Arte: "Dal Barocco all'Impressionismo"

Versione Gialla - Edizioni Zanichelli.

Argomenti: Neoclassicismo parte 2. La scultura Neoclassica: Antonio Canova. Biografia e opere: "Teseo e il Minotauro" e la tecnica scultorea. "Amore e Psiche", "Adone e Venere", "Ebe", "Paolina Borghese come Venere Vincitrice", "Le tre Grazie", "Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria" (da pag.1402 a 1414). Pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Biografia e Opere: "Le accademie del Nudo", "Il giuramento degli Orazi", "La morte di Marat", "le Sabine", "Bonaparte che valica le Alpi" (da pag.1416 a pag.1429).

Per lo studio degli argomenti qui elencati utilizzare anche le slide sul Neoclassicismo presenti sulla piattaforma Edmodo, classe virtuale.

Svolgere, sul quaderno di Storia dell'Arte, l'analisi dettagliata delle opere sopra citate, seguendo lo schema fornito dall'insegnante.

N.B: NON vendere il volume 4 e non buttare o perdere il quaderno di storia dell'arte utilizzato durante l'anno.

Milano

Prof.ssa Giovanna Lacedra

.....

Gli studenti:

.....

.....