

Liceo Scientifico Statale “A. Einstein”

PROGRAMMA SVOLTO DAL DOCENTE DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Prof.ssa Giovanna Lacedra
A.S. 2018/ 19 - Classe 3I

CONTENUTI DI STORIA DELL'ARTE

ARTE E ARCHITETTURA GOTICA:

Le tecniche pittoriche del Basso Medioevo: Pittura su tavola, Tempera All'uovo, Doratura a Bolo e Missione. Tecnica della Vetrata Istorata Policroma.

Pittura Romanico-Gotica:

Iconografia della Croce Ligna Dipinta - Cristo Triumphans e Patiens, attraverso l'analisi delle opere di Berlinghiero, Mestro Guglielmo, Anonimo Bizantino, Giunta Pisano (il patetismo), Cimabue, Giotto;

Confronto tra Crocifisso di Giotto in Santa Maria Novella e Crocifisso di Nicola Pisano nel Pulpito del Duomo di Siena. Ritorno al Naturalismo.

Iconografia della Maestà (Madonna con Bambino), attraverso l'analisi delle opere di Cimabue, Giotto, Duccio, Simone Martini:

Cimabue Maestà Pala di Santa Trinita;

Giotto: Maestà Pala di Ognissanti;

Duccio da Buoninsegna: Maestà o Pala Rucellai;

Duccio da Buoninsegna: Maestà del Duomo di Siena.

Simone Martini: La Maestà della Sala del Mappamondo nel Palazzo Pubblico di Siena.

Architettura Gotica:

Contesto storico-politico-culturale. La Vera Luce. L'Abate Suger. Il verticalismo. La tecnica della Vetrata policroma istoriata. La nascita dello stile Gotico in Francia: il coro di Saint-Denis. Analisi di goni singolo elemento strutturale e decorativo e del sistema di spinte e contropinte (arco a sesto acuto, pilastri a fascio, volte ogivali, archi rampanti, contrafforti, guglie, pinnacoli, cuspidi, ghimberghe...) e il naturalismo scultoreo dell'architettura Gotica.

Analisi delle seguenti opere:

Cattedrale di Notre-dame a Laon.

Cattedrale di Notre-dame a Parigi.

Cattedrale di Notre-dame a Chartres.

La Saint-Chapelle a Parigi.

Il Gotico Temperato Italiano. Contesto storico e caratteristiche costruttive, strutturali, decorative.

I merli guelfi e i merli ghibellini su mura urbane, palazzi pubblici, castelli.

Analisi delle seguenti opere:

Basilica di Santa Croce a Firenze.

Basilica di Santa Maria Novella a Firenze.

Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze.

Torre campanaria di Giotto a Firenze.

Santa Maria Nascente: Duomo di Milano.

Architettura Civile:

Palazzo della Signoria a Firenze,

PRIMO RINASCIMENTO: IL QUATTROCENTO.

Arte e Scienza. Contesto storico-politico-culturale. Lo studio dei testi greci e latini.

Firenze, culla del Rinascimento. L'ascesa dei Medici.

L'Umanesimo. La visione antropocentrica. Il recupero dell'arte e dell'architettura classica greco-

romana. Le proporzioni. Le corti rinascimentali: I Medici, I Montefeltro, I Malatesta, I Gonzaga, Gli Este, gli Sforza. Il cerchio come forma della perfezione divina. La nascita del Palazzo Signorile con il piano nobile. La nascita del Ritratto a $\frac{3}{4}$ e della pittura ad olio ad opera dei Fiamminghi.

Caratteristiche della pittura Fiamminga.

Situazione economica-culturale della Fiandre tra Bruges e Bruxelles.

Analisi di un'opera esemplificativa fiamminga:

Il Ritratto dei Coniugi Arnolfini di Jean Van Eyck.

Il trattato di Vitruvio "de Architectura Libri Decem" come testo di riferimento e il ritorno agli ordini architettonici da lui codificati, e alla ricerca della proporzione policletea poiché l'uomo è misura di tutte le cose.

Il trattato di Giorgio Vasari, primo biografo della storia dell'arte: "Le Vite"

Il concorso della Formelle del Battistero del 1401: Brunelleschi e Ghiberti.

Filippo Brunelleschi:

Biografia, studio dell'antico, soggiorni romani e operazioni di rilievo. Unità di misura: braccia fiorentine.

La nascita della Prospettiva con Filippo Brunelleschi. Analisi dei due esperimenti con le due tavolette sul Battistero di San Giovanni e su Palazzo della Signoria.

Il linguaggio brunelleschiano: il modulo, la volta a vela, il dado (frammento di trabeazione), l'arco sulla colonna, l'ordine corinzio, la colonna a fusto liscio e la lesena scanalata, intonaco e pietra serena, la bicromia brunelleschiana.

Analisi delle seguenti opere:

La formella con il Sacrificio di Isacco del 1401.

Il crocifisso della cappella Gondi in Santa Maria Novella.

La cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze.

Lo Spedale degli Innocenti e le ceramiche dei Della Robbia.

La sagrestia vecchia, vano cubico con medaglioni di Donatello.

Basilica di San Lorenzo.

Basilica di Santo Spirito

Masaccio:

Biografia. L'eredità di Giotto inserita nell'Umanesimo. Espressività, chiaroscuro, plasticismo, prospettiva brunelleschiana applicata alla pittura. L'uomo Masacesco che occupa un suo posto nello spazio.

Analisi delle seguenti opere:

Sant'Anna Metterza (collaborazione tra Masaccio e Masolino)

Il Polittico di Pisa: La Crocifissione e La maestà.

La Cappella Brancacci presso la chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze. Tema iconografico, storia della cappella, origine della luce, (collaborazione tra Masaccio e Masolino) scene analizzate:

La Tentazione di Adamo ed Eva; La Cacciata dal Paradiso; La scena del Tributo a Cafarnao; San Pietro risana gli infermi con la sua ombra; Il Battesimo dei Neofiti.

La Trinità – il primo sfondamento di una parete – Basilica di Santa Maria Novella, Firenze.

Donatello:

Biografia. Classicismo Umanistico in scultura. Le virtù morali nell'uomo donatelliano. La prospettiva applicata al bassorilievo: la tecnica dello stacciato.

Analisi delle seguenti opere:

San Giorgio – scultura a tutto tondo del santo guerriero e bassorilievo con la principessa.

Il banchetto di Erode.

Il David.

Il Gattamelata.

La Maddalena penitente.

Leon Battista Alberti.:

Biografia. Trattatista e architetto. L'artista come uomo colto e l'arte come frutto dell'intelletto. La concezione di "homo faber". I trattati: De Pictura, De Statua, De Re Aedificatoria.

Analisi delle seguenti opere:

Il Tempio Malatestiano a Rimini con Matteo De' Pasti.

Palazzo Rucellai a Firenze con Bernardo Rossellino.

Santa Maria Novella – la facciata, a Firenze.

La cattedrale di Sant'Andrea a Mantova con Luca Fancelli.

Sandro Botticelli.

Biografia. L'apprendistato dal Verrocchio. La corte Laurentiana. L'esaltazione della linea e i temi mitologici. L'adesione al Neoplatonismo e la crisi mistica Savonaroliana. L'Accademia Neoplatonica. La Venere Terrena e la Venere Celeste come Humanitas.

Analisi delle seguenti opere:

La primavera.

La nascita di Venere.

La Calunnia.

Piero della Francesca:

il pittore-matematico e il trattatista. Biografia. Le atmosfere metafisiche dei suoi dipinti, la cristallizzazione del tempo e dei soggetti, la passione per le scienze esatte. La prospettiva dipinta e spiegata nel "De Prospectiva Pingenti". La luce diffusa, diurna, zenitale che immobilizza i soggetti.

Analisi delle seguenti opere:

Il battesimo di Cristo.

La Flagellazione di Urbino.

Il sogno di Costantino dagli affreschi per la chiesa di San Francesco ad Arezzo.

La Pala di Brera.

Il dittico dei Duchi di Urbino.

CONTENUTI DI DISEGNO

Le Proiezioni Coniche.

Prospettiva centrale e Prospettiva accidentale.

Laboratorio grafico:

Prospettiva centrale-frontale. Metodo dei punti di distanza.

Rappresentazione di un solido

Rappresentazione di un gruppo di solidi

Prospettiva Accidentale: rappresentazione di un solido.

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: "Da Giotto all'Età Barocca " Edizione Gialla - Edizioni Zanichelli.

Argomenti: RIPASSO DEI SEGUENTI ARGOMENTI in vista della prima verifica scritta di settembre 2019.

Di ciascun pittore, scultore, architetto qui di seguito la selezione di opere. Escludo tutte le biografie, di ogni artista bisogna conoscere esattamente lo stile, la formazione e le innovazioni nel proprio campo artistico.

BRUNELLESCHI: Linguaggio brunelleschiano (modulo, dado, materiali, volta, arco su colonna, tipo di ordine architettonico preferito, lesene, arco inquadrato) ; analisi CUPOLA e SPEDALE DEGLI INNOCENTI.

MASACCIO: stile, ovvero cosa prende da Giotto e innovazioni nella pittura. Opere da analizzare: LA SCENA DEL TRIBUTO E LA TRINITA' Donatello: lo studio dal vero e lo stacciato. Opere da analizzare: IL

BANCHETTO DI ERODE e la MADDALENA LEON BATTISTA ALBERTI: i 3 trattati, nome e contenuti, l'idea di bellezza albertiana, il linguaggio albertiano. Opere da analizzare: IL TEMPIO MALATESTIANO E LA

FACCIATA DI SANTA MARIA NOVELLA. BOTTICELLI: caratteristiche del suo stile, la linea elegante e sinuosa, chi era SIMONETTA VESPUCCI, Botticelli e il Neoplatonismo. Opere da analizzare: NASCITA DI VENERE PIERO DELLA FRANCESCA: pittore- matematico. Il suo trattato sulla prospettiva dipinta (come si chiama, quando fu scritto, cosa spiega) Le caratteristiche del suo stile, la luce diffusa e razionalizzatrice, le figure cristallizzate, la matematica nella pittura. Opere da analizzare: LA FLAGELLAZIONE DI URBINO, LA SACRA CONVERSAZIONE.

COMPITI DI DISEGNO PER IL PERIODO ESTIVO:

(per studenti con lacune in ambito grafico)

1. Prospettiva accidentale di una piramide a base quadrata poggiate sul piano di terra. (LO: 6cm; altezza: 9 cm; lato di base: 5cm)
2. Prospettiva accidentale di un cubo poggiate sul piano di terra. (LO: 9cm; lato: 5cm)
3. Prospettiva accidentale di un quadrato poggiate sul piano di terra. (LO: 5cm; altezza: 8 cm; lato di base: 4cm)

N.B: NON vendere il volume 3 che servirà per l'intero trimestre dell'anno prossimo, non buttare o perdere il quaderno di storia dell'arte utilizzato durante l'anno.

Milano

Prof.ssa Giovanna Lacedra

Gli studenti:

.....
.....