

Liceo Scientifico Statale “A. Einstein”

PROGRAMMA SVOLTO DAL DOCENTE DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Prof.ssa Giovanna Lacedra
A.S. 2018/ 19 - Classe 4D

CONTENUTI DI STORIA DELL'ARTE:

IL RINASCIMENTO MATURO:

Contesto storico-politico-culturale: la Roma di Papi, la nuova committenza, la Repubblica Fiorentina, Carlo V , Il Sacco di Roma e la presa di Firenze, la scoperta del Laoconte.

Il collezionismo Papale.

Donato Bramante: tra architettura e illusione. Biografia, stile, innovazioni.

Analisi delle seguenti opere: Santa Maria presso San Satiro, Tribuna di Santa Maria delle Grazie, Tempietto di San Pietro in Montorio, il Cortile della Pigna in Vaticano, il primo progetto della Basilica di San Pietro in Vaticano. Pittura: Il Cristo alla Colonna di Brera.

Leonardo Da Vinci: Biografia, indagine sulla natura, sull'anatomia, sull'embriologia, sul volo degli uccelli nei suoi Codici. La grafia Sinistrorsa. La Prospettiva dei perdimenti, lo Sfumato, la composizione Piramidale. Il contrapposto. Il moto degli animi.

Analisi delle seguenti opere:

L'uomo vitruviano.

L'annunciazione.

Il cartone di Sant'Anna.

Le due versioni della Vergine delle Rocce.

Il cenacolo.

La dama con l'ermellino.

La Gioconda.

Raffaello Sanzio: Biografia, formazione, stile, innovazioni.

Armonia, Equilibrio, Grazia e delicata bellezza. Colori timbrici, contrapposto, concatenazione degli sguardi, struttura piramidale. Analisi delle seguenti opere:

La Madonna del Prato.

Lo spozalizio della Vergine (confronto con quello dipinto dal suo maestro, Pietro il Perugino)

Il ritratto di Papa Leone X.

Le Stanze Vaticane, analisi dell'apparato iconografico con relativo significato. Analisi del Parnaso e della Scuola di Atene.

La Trasfigurazione.

Michelangelo Buonarroti. Biografia, stile, innovazioni. L'inquietudine del genio tra Terribilità e Non Finito. La serpentina michelangiotesca. 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 nelle sue diverse fasi e il Mosè.

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

Il Tondo Doni.

La Cappella Sistina in due fasi: partizione della Volta e Giudizio Universale.

La Biblioteca laurenziana a Firenze.

La sagrestia Nuova a Firenze: 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 Michelangiotesco da parte di Giacomo della Porta e Domenico Fontana.

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. Definizione vasariana di "Maniera". 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"

Scultura:

Benvenuto Cellini: analisi del "Perseo con Testa di Medusa".

Giambologna: analisi de "Il ratto delle Sabine"

Architettura:

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

Vignola: La Chiesa del Gesù Controriformata

RINASCIMENTO E MANIERISMO PARMENSE E VENETO

Lavori di gruppo con esposizione sui seguenti argomenti:

Parma: il Correggio. Biografia, stile e Analisi delle opere:

Affreschi della Cupola di San Giovanni Evangelista, Affreschi della cupola del Duomo con Ascensione della Vergine.

Venezia: il potere della Serenissima e la Prospettiva Cromatica a Venezia con Giovanni Bellini.

Biografia, stile e Analisi delle opere: La Pietà di Brera e Allegoria Sacra.

Il Tonalismo Veneto e Giorgione di Castelfranco. Biografia, stile e Analisi delle opere:

La Tempesta e la Venere Dormente.

Il Tonalismo Veneto e Tiziano Vecellio. Biografia, stile e Analisi delle opere:

Amor Sacro e Amor Profano; la Venere di Urbino.

Il Manierismo Veneto: Tintoretto. Biografia, stile e Analisi delle opere:

Il ritrovamento del corpo di San Marco; l'Ultima Cena.

Il Manierismo Veneto: Paolo Veronese. Biografia, stile e Analisi delle opere:

Gli affreschi di Villa Barbaro; le Nozze di Cana.

Architettura: Andrea Palladio. Biografia, stile e Analisi delle opere:

Villa Barbaro a Maser; Villa Rotonda a Vicenza; Teatro Olimpico di Vicenza, Basilica di Vicenza.

LA PITTURA FIAMMINGA DEL CINQUECENTO

Lavori di gruppo con esposizione sui seguenti argomenti:

Hieronimus Bosch. Cenni Biografici e stile. Analisi dell'opera: il Giardino delle Delizie

Bruegel il Vecchio. Cenni Biografici e stile. Analisi dell'opera: La Torre di Babele.

IL BAROCCO

Cornice Storico-Politico-Culturale. Il potere e il prestigio della Chiesa Cattolica. 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 (nascita della pittura di genere)

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

Testa di Medusa

Canestra di frutta

Bacco, Ragazzo con Canestra e Bacchino Malato

Giuditta decapita Oloferne

Cappella Contarelli - Chiesa di San Luigi dei Francesi: La Vocazione di San Matteo

Cappella Cerasi – Chiesa di Santa Maria del Popolo: La Crocifissione di San Pietro.
Cappella Cavalotti – chiesa degli Agostiniani: La Madonna dei Pellegrini
La Morte della Vergine
David taglia la testa a Golia.
Artemisia Gentileschi. Una donna della pittura. Biografia, caravaggismo e analisi delle opere:
Susanna e i Vecchioni
Maria Maddalena Penitente
Giuditta Decapita Oloferne
Giaele e Sisara.
Il Quadraturismo Barocco:
Annibale Carracci: Gli affreschi della volta della Galleria di Palazzo Farnese; Bacco e Arianna .
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
Scultura e Architettura del Barocco:
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 della Chiesa di Santa Maria della Vittoria.
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.

IL PRIMO SETTECENTO E IL ROCOCO’:

Luigi Vanvitelli architetto dei Borbone. Biografia e analisi:
La Reggia di Caserta, architettura e giardino. L’acquedotto carolino.

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: “Dal Barocco all’Impressionismo”
Versione Gialla - Edizioni Zanichelli.

Gli studenti dovranno studiare, secondo il metodo acquisito, i due massimi esponenti in scultura e pittura della corrente Neoclassica. Partendo dai Cenni Biografici e stilistici per poi svolgere una completa analisi di ciascuna delle opere presenti in elenco. Tale studio sarà oggetto di un verifica scritta all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020.

Argomenti: IL NEOCLASSICISMO. 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” .

La Pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Biografia e Opere: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”, “ le Sabine”, “Bonaparte che valica le Alpi”.

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, sarà indispensabile per la prima metà del quinto anno e non perdere il quaderno di storia dell’arte con appunti utilizzato durante l’anno.

Milano

Prof.ssa Giovanna Lacedra

.....

Gli studenti:

.....

.....