

Liceo Artistico Statale “A. Serpieri”

Anno Scolastico 2019/2020
Classe 4S sez. Arti figurative- Pittura

materia: Storia dell'Arte
docente: Bruna Gabriella Torrini

programma

Il Cinquecento

I Protagonisti

Donato Bramante

profilo, cronologia essenziale

Disegno di nudo; Cristo alla colonna; Coro della Chiesa di Santa Maria presso San Satiro e Tribuna della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano; Tempietto di San Pietro in Montorio a Roma; Pianta per la Basilica di San Pietro.

Leonardo

profilo, cronologia essenziale

Battesimo di Cristo del Verrocchio (l'angelo di Leonardo); Annunciazione; Adorazione dei Magi; La Vergine delle rocce (le due versioni); La Dama con l'ermellino; L'Ultima Cena; Monna Lisa; Cartone con la Vergine, Sant'Anna, il Bambino e San Giovannino; Tavola con la Vergine, Sant'Anna, il Bambino e l'Agnello; La Battaglia di Anghiari (copia di Rubens); Studi di nubi.

Raffaello

profilo, cronologia essenziale

Sposalizio della Vergine (confronti con il Perugino); Ritratti di Agnolo e Maddalena Doni; Madonna del cardellino; Madonna del prato; Trasporto di Cristo morto; Le Stanze Vaticane. Stanza della Segnatura: Scuola di Atene; Stanza di Eliodoro: Liberazione di San Pietro dal carcere; Stanza dell'Incendio: Incendio di Borgo; Ritratto di Bindo Altoviti; Ritratto di Leone X e di due cardinali; Cappella Chigi in Santa Maria del Popolo; Trasfigurazione.

Michelangelo Buonarroti

profilo, cronologia essenziale

Disegni; Pietà; David; Tondo Doni; Mose'; progetto per la Tomba di Giulio II; Volta della Cappella Sistina; Giudizio Universale; Sagrestia Nuova di San Lorenzo; Biblioteca Laurenziana; pianta della Basilica di San Pietro; Piazza del Campidoglio; Cupola di San Pietro; Pietà del Museo dell'Opera del Duomo; Pietà Rondanini.

Il Correggio

profilo, cronologia essenziale

Affreschi della Camera di San Paolo, di San Giovanni Evangelista e Del Duomo di Parma; Danae; Giove ed Io.

Giorgione

profilo, cronologia essenziale

Pala di Castelfranco; La Tempesta; I tre filosofi; Venere dormiente.

Tiziano Vecellio

profilo, cronologia essenziale

Amor Sacro e Amor Profano; Concerto campestre; Assunta dei Frari; Pala Pesaro; Flora; Ritratto di gentiluomo con guanto; Venere di Urbino; Carlo V con il cane; Carlo V a cavallo; Autoritratto del 1562; Pietà.

Il Manierismo: grazia, licenza, difficoltà

Andrea del Sarto: Madonna delle Arpie; San Giovanni Battista.

Pontormo: Deposizione.

Rosso Fiorentino: Deposizione.

Il Parmigianino: Autoritratto allo specchio; Madonna dal collo lungo.

Giulio Romano: Palazzo Te a Mantova(architettura e affreschi della Sala dei Giganti).

Giorgio Vasari scrittore, poeta, architetto: brani da Le Vite. Giudizio Universale. Gli Uffizi e il Corridoio vasariano.

Benvenuto Cellini: Perseo.

Il Vignola: Il Sacro Bosco di Bomarzo.

La pittura al di là delle Alpi: tra reminiscenze gotiche e anticipazioni barocche

Albrecht Dürer

I disegni e le incisioni. Il Cavaliere, la Morte e il Diavolo; Melencolia I; San Gerolamo nello studio; Adamo ed Eva; Veduta di Arco; Autoritratto a 22 anni; Autoritratto, 1498; Autoritratto, 1500; Lepre.

Matthias Grünewald: Altare maggiore della Chiesa abbaziale di Isenheim.

Hieronymus Bosch: Il giardino delle delizie.

Pieter Bruegel il Vecchio: La grande Torre di Babele; Combattimento fra Carnevale e Quaresima; Banchetto nuziale.

El Greco: Seppellimento del Conte di Orgaz.

Pittura e architettura a Venezia nel Cinquecento

Tintoretto: dal colore alla luce.

profilo, cronologia essenziale

Ritratto di senatore veneziano; Il miracolo di San Marco; Susanna e i vecchioni; I teleri per la Scuola Grande di San Rocco a Venezia; la Crocifissione, Santa Maria egiziana; Il Paradiso in Palazzo Ducale, Ultima Cena in San Giorgio Maggiore.

Veronese: la luce che rasserena.

profilo, cronologia essenziale

Apoteosi di Venezia; Giunone versa i suoi doni su Venezia; Gli affreschi di Villa Barbaro a Masè; Cena in casa di Levi; Le nozze di Cana; Adorazione dei Magi.

La trattatistica architettonica dopo L.B. Alberti: Serlio, Palladio Scamozzi

Andrea Palladio

profilo, cronologia essenziale

I quattro libri dell'Architettura; La Basilica di Vicenza; Villa Barbaro a Masè; La Rotonda a Vicenza; San Giorgio Maggiore e il Redentore a Venezia; Teatro Olimpico di Vicenza.

Arte e Controriforma: ovvero quando “far statue ignude” divenne “grandissimo e gravissimo errore”

Il Seicento

Dalla svolta antimanierista dell'Accademia dei Carracci al Naturalismo di Caravaggio

Ludovico Carracci: L'Annunciazione – Il martirio di Santa Margherita.

Agostino Carracci: Ultima comunione di San Girolamo.

Annibale Carracci

profilo, cronologia essenziale

La bottega del macellaio; Il mangiafagioli; Ragazzo che beve; Volta della Galleria di Palazzo Farnese : le nozze di Bacco e Arianna; Fuga in Egitto.

Caravaggio

profilo, cronologia essenziale

Bacchino malato; Fanciullo con canestro di frutta; Ragazzo morso dal ramarro; Medusa; Bacco; Canestra di frutta; Suonatore di liuto; Concerto; Maddalena; Riposo durante la fuga in Egitto; Sacrificio di Isacco; Giuditta che decapita Oloferne; Vocazione di San Matteo; San Matteo e l'angelo; Martirio di San Matteo; Crocifissione di San Pietro; Conversione di San Paolo; Madonna dei Pellegrini; Deposizione; San Girolamo; Morte della Vergine; Le sette opere di Misericordia; Decollazione di San Giovanni Battista; Il seppellimento di Santa Lucia; Resurrezione di Lazzaro; David con la testa di Golia.

Artemisia Gentileschi

profilo, cronologia essenziale

Madonna col Bambino; Susanna e i vecchioni; Danae; Maddalena penitente; Giuditta che decapita Oloferne; Giuditta e la sua ancella; Giae e Sisara; Autoritratto come Allegoria della pittura.

Pittori europei del XVII secolo

profili e cronologie essenziali

Pietro Paolo Rubens

Autoritratto con amici a Mantova; La Trinità adorata dai Gonzaga; Altare Maggiore di Santa Maria della Vallicella; Battaglia di Anghiari (dal cartone di Leonardo); Giudizio Universale (da Michelangelo); Rubens e Isabella Brandt; Innalzamento della Croce; Deposizione dalla Croce; I quattro filosofi; La Medusa; Il cappello di paglia; L'educazione di Maria de' Medici; Il matrimonio di Maria de' Medici a Firenze; Sbarco di Maria dei Medici a Marsiglia; Ritratti di Hélène Fourment; La piccola pelliccia; Autoritratto con la mano guantata.

Rembrandt van Rijn

Gli autoritratti; Ritratto della madre come profetessa Anna; Geremia lamenta la distruzione di Gerusalemme, Anatomia del dottor Tulp; Saskia come Flora; L'allegria coppia; La Ronda di notte; Giovane donna al bagno in un ruscello; Bue macellato; Anatomia del dottor Deyman; Tito che studia; Tito come monaco; Ritorno del figliol prodigo; La sposa ebrea.

Frans Hals

Coppia all'aperto.

Jan Vermeer

Cristo in casa di Marta e Maria; Il vicolo; Veduta di Delft; La Lattaia; Lezione di musica; Lettrice in Blu; Donna con collana di perle; La merlettaia; L'Atelier del pittore; Donna con brocca d'acqua; Donna che legge una lettera; La pesatrice di perle; Donna che scrive una lettera; Fanciulla con l'orecchino di perla; Il geografo; L'astronomo; Donna in piedi alla spinetta; Donna seduta alla spinetta; Allegoria della Fede.

Georges de La Tour

San Tommaso; Suonatore di ghironda; Il baro con l'asso di quadri; La rissa di mendicanti; Donna che si spulcia; La Maddalena penitente; Maddalena allo specchio e due fiamme; San Giuseppe; L'apparizione dell'angelo a San Giuseppe; Natività.

Diego Velazquez

Acquaiolo di Siviglia; Vecchia che frigge le uova; Cristo in casa di Marta e Maria; Filippo IV; I beoni; Il Principe Baldassarre Carlo e una nana; Ritratto del Principe Baldassarre Carlo a cavallo; Innocenzo X; Venere allo specchio; Las Meninas.

Francisco de Zurbaran

San Serapio; San Francesco; Arcangelo Gabriele; Immacolata Concezione; Una tazza d'acqua e una rosa su un piatto d'argento; Natura morta, Agnus Dei .

Il linguaggio del Barocco e il linguaggio del Classicismo

Gian Lorenzo Bernini

profilo, cronologia essenziale

La capra Amaltea; Ratto di Proserpina; David; Apollo e Dafne; Ritratto di Costanza Bonarelli; Ritratto di Scipione Borghese; Ritratto di Thomas Baker; Estasi di Santa Teresa; Beata Ludovica Albertoni; Baldacchino di San Pietro; Cattedra di San Pietro; Fontana dei Fiumi, Colonnato di Piazza San Pietro; Sant' Andrea al Quirinale.

Francesco Borromini

profilo, cronologia essenziale

San Carlo alle Quattro Fontane; Sant'Ivo alla Sapienza; San Giovanni in Laterano, Sant' Agnese in Agone.

DAD:

Pietro da Cortona

profilo, cronologia essenziale

Trionfo della Divina Provvidenza.

Guido Reni

Profilo, cronologia essenziale

La strage degli innocenti; Sansone vittorioso; San Sebastiano; Atalanta e Ippomene; Trinità.

Il Guercino

Profilo, cronologia essenziale

Il ritorno del figliol prodigo; Seppellimento di Santa Petronilla; Visione di San Girolamo; Annunciazione; L'Angelo appare ad Agar e Ismaele.

Il Settecento

La prima metà del secolo: il gusto **Rococò** nelle corti e nei giardini.
Palazzo Reale di Portici (Napoli) : salotto in ceramica di Capodimonte.
Il parco della Reggia di Versailles.
La pittura veneziana nella prima metà del Settecento.

Filippo Juvara

Basilica di Superga; Palazzina di caccia di Stupinigi.

Luigi Vanvitelli

Reggia di Caserta.

Giambattista Tiepolo

Profilo, cronologia essenziale

Le quadrature di Gerolamo Mengozzi Colonna.

Affreschi di Palazzo Labia a Venezia: Banchetto di Antonio e Cleopatra; Lo Scalone d'onore e il Salone della Residenza di Wurzburg; Sacrificio di Ifigenia (Villa Valmarana – Vicenza); Ritratti femminili: Giovane con pappagallo, Donna con mandolino, Donna con tricorno.

Rosalba Carriera

profilo, cronologia essenziale

Aria; Ritratto di fanciulla; Giovane fanciullo della famiglia Leblond; Estate; Anziana signora; Cardinale de Polignac; Luigi XIV; Autoritratto.

La veduta e la scena di genere

Il vedutismo tra arte e tecnica: la camera ottica

Gli interni veneziani.

Antonio Canaletto

Il ritorno del Bucintoro al molo nel giorno dell' Ascensione; Piazza San Marco verso San Geminiano; Festa di San Rocco;

Il Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute sullo sfondo; Veduta del Bacino di San Marco; Vedute di Londra.

Francesco Guardi

Il Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute sullo sfondo; Piazza San Marco; Il bacino di San Marco; Rio dei Mendicanti ;

L' ingresso di Venezia; Gondola in laguna.

Pietro Longhi

Venditrice di frittelle; Il cavadenti; Lo speciale; La polenta; Il rinoceronte; La lezione di geografia; La lezione di danza; Il pittore nel suo studio; Il sarto; Il piccolo concerto, La lettera del moro; Il ridotto; Caccia in laguna..

La pittura europea dal Neoclassicismo ai fermenti preromantici

E. L. Boullée e l'architettura utopistica: i progetti.

J.J. Winckelmann teorico del Neoclassicismo : “nobile semplicità e quieta grandezza”.

Antonio Canova

profilo, cronologia essenziale, opere

Dedalo e Icaro; Ercole e Lica; Monumenti funebri a Clemente XIII e a Clemente XIV; Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche giacenti; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Ebe; Monumento funebre a Vittorio Alfieri; Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria.

Jacques Louis David

profilo, cronologia essenziale, opere

Il giuramento degli Orazi; I coniugi Lavoisier; La morte di Marat; Le Sabine arrestano il combattimento fra romani e sabini; Napoleone valica le Alpi; Madame Récamier; L'incoronazione di Napoleone; Leonida alle Termopili; Marte disarmato da Venere e dalle Grazie.

Jean-Auguste Dominique Ingres

profilo, cronologia essenziale, opere.

Autoritratto a 24 anni; Napoleone I sul trono imperiale; Zeus e Teti; L' apoteosi di Omero; Edipo e la Sfinge; Il sogno di Ossian; Ruggero libera Angelica; La bagnante di Valpinçon; La Grande Odalisca; Interno di Harem; La Sorgente; Bagno turco. I Ritratti: Mademoiselle Rivière; Madame Rivière; Contessa d' Haussonville; Madame Moitessier; Monsieur Louis Francois Bertin .

Heinrich Füssli

fermenti preromantici nell' opera del pittore elvetico - l' inquietante mondo di Füssli

L'artista sgomento davanti alle rovine antiche ; Giuramento dei tre Confederati sul Rütli; L' incubo; Il Silenzio; La follia di Kate; Il conte Ugolino; Il vortice degli amanti: Paolo e Francesca; Dante e Virgilio nella ghiaccia di Cocito.

Füssli pittore di Shakespeare: Amleto e il fantasma del padre; Lady Macbeth afferra i pugnali; Lady Macbeth sonnambula; Le tre streghe appaiono a Machbeth; Oberon e Titania, Titania e Bottom (da “Sogno di una notte di mezza estate”).

William Blake

La creazione di Adamo; Pietà; Gli Angeli del Bene e del Male; Paolo e Francesca.

Francisco Goya

profilo, cronologia essenziale - il “terribile” romantico nell' opera dell' artista spagnolo

Le pitture nere della Quinta del Sordo.

I cartoni per la fabbrica reale di arazzi di Santa Barbara: Il parasole; Don Manuel; I duchi di Osuna con i figli; Scene di stregoneria. I Capricci : Il sonno della ragione genera mostri; La Duchessa d'Alba; Manuel Godoy sul campo; La famiglia di Carlo IV; La Maja vestita; La Maja desnuda, Le Giovani; Le Vecchie; Le fucilazioni del 3 maggio 1808; I disastri della guerra; Majas al balcone; Pitture nere della Quinta del sordo: Saturno che divora uno dei suoi figli; La lattaia di Bordeaux.

L'Ottocento

L'Europa romantica - I linguaggi del Romanticismo

La pittura tedesca: mistero e contemplazione della natura infinita

Caspar David Friedrich

profilo, cronologia essenziale

Veduta dalla finestra destra dell'atelier; Friedrich nel suo atelier; Tomba megalitica nella neve; Croce in montagna; Nebbia mattutina in montagna; Monaco in riva al mare; Abbazia nel querceto; Paesaggio montano con arcobaleno, Viandante sul mare di nebbia; Donna al tramonto del sole; Le bianche scogliere di Rugen; Sul veliero; Due uomini davanti alla luna; Tramonto (Fratelli); Luna nascente sul mare; Le età dell' uomo; La rovina di Eldena; Cimitero nella neve; Il mare di ghiaccio (Naufragio della Speranza).

La pittura inglese: il sublime visionario di Turner e il naturalismo pittorico di Constable

William Turner e la dissoluzione nella visione della natura

profilo, cronologia essenziale

Barca di pescatori; Il naufragio; Il faro di Bell Rock; Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi; Valanga nei Grigioni; Il ponte del diavolo; Vedute italiane: Roma vista dal Vaticano; Tivoli, Regolo; Turner e Venezia: la serie degli acquerelli; Incendio della Camera del Parlamento; Negrieri gettano a mare morti e moribondi; Tempesta di neve; Ombra e tenebre. La sera del Diluvio; Luce e colore: il mattino dopo il Diluvio; Tramonto; Pioggia, vapore e velocità. La grande ferrovia occidentale.

John Constable: l'attenta e paziente osservazione della natura

profilo, cronologia essenziale

Studi di nuvole; Barca in costruzione presso Flatford; Costruzione di una barca; Il carro; Paesaggio con doppio arcobaleno; La baia di Weymouth; Studio del tronco di un olmo; La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo; Il castello di Hadleigh; Stonehenge.

La pittura francese: la realtà storica protagonista dell'arte romantica

Théodore Géricault e il superamento del Classicismo

profilo, cronologia essenziale

Ufficiale della guardia a cavallo; Testa di cavallo bianco; Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana; La corsa dei cavalli liberi (la mossa – la ripresa); La zattera della Medusa; Ritratti di alienati: Alienata con monomania dell' invidia.

Eugène Delacroix caposcuola del Romanticismo

profilo, cronologia essenziale

La barca di Dante; Il massacro di Scio; La Grecia sulle rovine di Missolonghi; La Libertà che guida il popolo; Disegni dall'Album dell'Africa del Nord e della Spagna; Le donne di Algeri; Dipinti di Saint-Sulpice: Giacobbe lotta con l'angelo.

La pittura italiana : Arte e Risorgimento

Francesco Hayez “capo della scuola di pittura storica”

profilo, cronologia essenziale

Aiace d' Oileo; Pietro Rossi; La congiura dei Lampugnani; L' ultimo bacio dato da Giulietta a Romeo; Pietro l'Eremita che predica la Crociata; I profughi di Parga; Pensiero malinconico; La Meditazione; Il Bacio (le tre versioni); Finestra di harem. Ritratti: Alessandro Manzoni; Teresa Manzoni Stampa; Massimo D'Azeglio; Camillo Benso conte di Cavour.

Testo in adozione: CRICCO – DI TEODORO, Itinerario nell'arte, versione arancione, vol. 3- 4, Zanichelli.

Per gli argomenti trattati in modalità DAD: mie lezioni in *PowerPoint* caricate su Google Drive.

Savignano s/R, 08/06/2020

La docente

Bruna Gabriella Torrini