

Liceo Statale "A. Serpieri" - Viserba di Rimini
Programma svolto - Anno scolastico 2019/2020
STORIA DELL'ARTE

Docente: Serena Rossi

Classe: IV^X

Liceo Artistico

Indirizzo: Arti Figurative - Scultura

Testi in adozione: G. Cricco - F. P. Di Teodoro, *Itinerario nell'arte*, voll. 3 e 4, versione arancione, ed. Zanichelli.

MODULO 1 - IL CINQUECENTO E LA MANIERA MODERNA

U.D. 1 Roma al tempo di Giulio II e di Leone X: l'architettura sacra e il mecenatismo dei papi

- Biografia e produzione artistica di **Raffaello Sanzio**. Le opere del periodo fiorentino. Confronto tra la tavola con *Lo sposalizio della Vergine* di Raffaello Sanzio e due opere di Perugino *Lo sposalizio della Vergine* e *La consegna delle chiavi a San Pietro*. Le tavole con Madonne del periodo fiorentino. Analisi della Madonna del prato o del Belvedere. Raffaello a Roma: le opere della maturità durante il pontificato di Giulio II (1508-1513). Il progetto e la decorazione delle stanze o logge nel Palazzo Vaticano: Stanza della Segnatura (*Scuola di Atene*), Stanza della Segnatura (*Scuola di Atene*) Stanza di Eliodoro (*Liberazione di San Pietro dal carcere*), Stanza dell'Incendio di Borgo (*Incendio di Borgo*), Stanza di Costantino. L'attività di ritrattista di Raffaello Sanzio: *Ritratto di Agnolo e Doni e Maddalena Strozzi*, *Ritratto di Giulio II* e *Ritratto di Leone X con i cardinali Giulio de' Medici*.

- Biografia e produzione artistica di **Michelangelo Buonarroti**. La produzione giovanile del primo periodo romano: *Bacco* e *Pietà*; le opere del periodo fiorentino: *David* e *Tondo Doni*.

Il secondo periodo romano e le commissioni del pontefice Giulio II: il progetto della *Tomba di Giulio II*, il *Mosè* e le sculture dei *Prigioni* e la decorazione della *Volta della Cappella Sistina*. Confronto tra alcune opere raffiguranti il tema della Pietà: *Pietà Vaticana*, *Pietà Bandini* del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze e *Pietà Rondanini*.

L'attività di architetto nel complesso della Basilica di San Lorenzo a Firenze. Il progetto della *Sagrestia Nuova* e delle tombe medicee. Le *tombe di Lorenzo de' Medici* e di *Giuliano de' Medici*. La *Biblioteca Laurenziana*. L'intervento di Piazza del Campidoglio: lo *scalone di Palazzo Senatorio*, la *base della scultura equestre* e il *Palazzo dei Conservatori*. Il progetto della *cupola della Basilica di San Pietro*.

MODULO 2 - IL RINASCIMENTO: ALLA RICERCA DI NUOVE VIE

U.D. 1 L'esperienza pittorica tra luce e colore

- Giorgione: biografia e produzione artistica. Analisi delle seguenti opere: *Pala Castelfranco*, *Ritratto di Laura*, *La Tempesta*, *I tre filosofi*, *Venere dormiente*. Analisi dell'opera *Concerto campestre* di Giorgione o Tiziano.

- Tiziano: biografia e produzione artistica. Analisi delle seguenti opere. Gli entusiasmi della giovinezza e la conquista della supremazia nella pittura veneta (1490 - 1518): *Amor Sacro e Amor Profano*. L'affermazione internazionale e i capolavori della prima maturità (1515 - 1538): *Pala dell'Assunta*, *Pala Pesaro*. L'attività di ritrattista: *Ritratto di uomo con il guanto*, *Ritratto di Vincenzo Mosti*, *Ritratto di Carlo V a cavallo*. Confronto tra il ritratto di Tiziano *Paolo III Farnese con i nipoti* e il ritratto di Raffaello *Ritratto di Giulio II e Ritratto di Leone X con i cardinali Giulio de' Medici*. La *Venere di Urbino* a confronto con la *Venere dormiente* di Giorgione. La fase ultima di Tiziano: *La Pietà*.

- Correggio: biografia. Produzione artistica: Volta della *Camera della Badessa* nel Convento di San Paolo a Parma, cupola con *Visione di San Giovanni Evangelista* nella Chiesa di San Giovanni Evangelista a Parma e Cupola con *Assunzione della Vergine* nel Duomo di Parma.

U.D. 3 Firenze e Roma: la crisi del terzo decennio. Il Manierismo.

Verso il Manierismo. Andrea del Sarto. Analisi delle opere: *Sposalizio di Santa Caterina* e *Madonna delle Arpie*.

Contestualizzazione del Manierismo: grazia, licenza, difficoltà.

La pittura: *Deposizione* di Pontormo, *Deposizione* di Fiorentino, *Madonna con il bambino e angeli* di Parmigianino (nota come la Madonna dal collo lungo), *Ritratto di Eleonora di Toledo* e *Allegoria* (nota come la Lussuria smascherata) di Bronzino, particolari della *Sala dei Giganti* (Palazzo Te) di Romano, *I fiorentini sconfiggono i Pisani alla torre di San Vincenzo* di Vasari, *Il Giudizio Universale* nella Cupola di Santa Maria del Fiore di Vasari e Zuccari.

L'architettura: G. Romano e il progetto e di *Palazzo Te*, Vasari e il progetto fiorentino degli *Uffizi* e dei relativi corridoi.

La scultura: Cellini e la *Saliera di Francesco I* e il *Perseo*.

Accenni alla progettazione dei giardini: Jacopo Barozzi da Vignola e la progettazione del *Sacro Bosco* a Bomarzo.

U.D. 4 Arte e Controriforma

Arte e controriforma. Il Concilio ecumenico di Trento. Le azioni principali e i principi della Chiesa cattolica. La moralizzazione della Chiesa. Gli strumenti per la lotta: la Compagnia del Gesù, il Santo Uffizio dell'Inquisizione e l'indice dei libri proibiti. La questione delle immagini: *De invocatione, veneratione et reliquis sanctorum et sacris imaginibus*. L'attività di Daniele da Volterra nel contesto del Giudizio Universale di Michelangelo. L'architettura: la *Chiesa del Gesù* di Jacopo Barozzi detto il Vignola a Roma e la *Chiesa di San Fedele* di Pellegrino Tibaldi a Milano. Accenni alla *Regola* di Vignola.

A. Palladio: biografia. L'attività a Vicenza: il progetto del loggiato del *Palazzo delle Ragione* e il *Teatro Olimpico*. La tipologia delle ville palladiane. *Villa Barbaro Volpi* e *Villa Almerico Capra*: analisi degli elementi in pianta e degli

elementi in alzato. L'attività a Venezia: La *Chiesa di San Giorgio* e la *Chiesa del Redentore*. La trattatistica: riferimento ad alcuni stralci del trattato *I quattro libri dell'architettura*.

U.D. 5 La pittura veneziana di fine Cinquecento

P. Veronese: biografia e produzione artistica. *Giunone versa i suoi doni su Venezia*. La decorazione di Villa Barbaro a Masè. Particolari della *Sala dell'Olimpo*. *Cena in Casa Levi* e *Le Nozze di Cana*.

J. Tintoretto: biografia e produzione artistica. *Il miracolo dello schiavo (Il miracolo di San Marco)*, *Susanna e i vecchioni*, *Trafugamento del corpo di San Marco*, *Ritrovamento del corpo di San Marco*, *Crocifissione* e *Ultima cena*.

U.D. 6 La pittura del Cinquecento in Europa tra reminescenze gotiche e anticipazioni barocche

La pittura europea tedesca tra reminescenze tardogotiche e barocco. A. Dürer e la consuetudine dell'autoritratto: *Autoritratto con fiore di ricino*, *Autoritratto con guanti* e *Autoritratto con pelliccia*. La sintesi grafica e la produzione di incisioni: *Lepre* e *Il Cavaliere, la Morte e il Diavolo*. Matthias Grünewald: Altare maggiore di Isenheim. Hieronymus Bosch: *Il Giardino delle Delizie*. Lucas Cranach il Vecchio: *Crocifissione*. Hans Holbein il Giovane: *Ritratto di Enrico VIII* e *Ritratto di Erasmo da Rotterdam*. Pieter Bruegel il Vecchio: *La grande torre di Babele*. El Greco: *Seppellimento del conte di Orgaz*.

MODULO N. 3 IL SEICENTO

U.D. 1 Il rinnovamento della pittura tra la fine del XVI e il principio del XVII secolo.

- Ludovico, Annibale e Agostino Carracci e l'Accademia degli Incamminati. Agostino Carracci: *Ultima comunione di San Gerolamo*. Ludovico Carracci: *Trasfigurazione di Gesù* e *Annunciazione*. Annibale Carracci: il *Mangiafagioli*, la *Macelleria* e la decorazione della volta della Galleria Farnese. Particolare con *Trionfo di Bacco e Arianna*.

I generi della natura morta e della scena di genere.

- Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Biografia e produzione artistica. Le opere del periodo giovanile: *Bacchino malato*, *Ragazzo morso da un ramarro*, *Bacco*, *Giovane con un cesto di frutta*, *Suonatore di liuto*. Le opere realizzate per il cardinal Del Monte: la *Canestra di frutta* e la *Testa della Medusa*. La produzione a carattere sacro degli anni romani: *Riposo durante la fuga in Egitto*. Il ciclo dei tre dipinti di San Luigi dei Francesi: *Vocazione di San Matteo*, *Martirio di San Matteo* e *San Matteo e l'angelo*. Le due tele della Cappella Cerasi nella Chiesa di Santa Maria del Popolo: *Crocifissione di San Pietro* e *Conversione di San Paolo*. *Madonna dei pellegrini* e *Morte della Vergine*. Approfondimento delle opere realizzate a Napoli tra 1606 e 1609 in relazione al viaggio di istruzione: *Flagellazione* (Museo di Capodimonte), *Sette opere di Misericordia* (Monte Pio della Misericordia) e *Martirio di Sant'Orsola* (Palazzo Zavallos). Accenno ai caravaggeschi: confronto tra *Giuditta e Oloferne* di Artemisia Gentileschi e Caravaggio.

U.D. 2 I linguaggi del Barocco

Barocco: significato, origine, diffusione e caratteri generali.

La scultura barocca. Bernini: biografia e produzione artistica. Le opere giovanili realizzate tra il 1618 e il 1625 per il cardinal Scipione Borghese: il *Ratto di Proserpina* e *Apollo e Dafne*. Il pontificato di Urbano VIII (1623 - 1644)

e il *Baldacchino* di San Pietro. Il pontificato di Innocenzo X (1644 -1655) e la *Fontana dei Quattro Fiumi*. La *Cappella Cornaro*, nella Chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma, *Estasi della beata Ludovica Albertoni* nella Chiesa di San Francesco a Ripa.

L'architettura barocca.

G. L. Bernini e il pontificato di Alessandro VII (1655 - 1667): il *colonnato di Piazza San Pietro* e la *Chiesa di Sant'Andrea al Quirinale* a Roma.

F. Borromini: biografia e produzione artistica. *Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane*, *Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza*. Accenni all'intervento di trasformazione della *Basilica di San Giovanni in Laterano*.

La pittura barocca

Pietro da Cortona: *Trionfo della Divina Provvidenza*, volta del salone di Palazzo Barberini a Roma e *Visione di San Filippo Neri*, Chiesa di Santa Maria in Vallicella a Roma.

G. B. Gaulli (Baciccio): *Trionfo del Nome di Gesù*, Chiesa del Gesù a Roma.

Andrea Pozzo: *Gloria di Sant'Ignazio*, Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma.

U.D. 3 Il Classicismo accademico

- Guido Reni: biografia e produzione artistica. *La strage degli innocenti*, *Sansone vittorioso* e *Atalanta e Ippomene*.

- Guercino: biografia e produzione artistica. *Il ritorno del figliol prodigo*, *Annunciazione*, *L'Angelo appare ad Agar e Ismaele e Aurora (Casino Ludovisi)*. Confronto tra Aurora di Reni e di Guercino.

U.D. 4 La pittura europea del Seicento

La pittura europea del Seicento: un panorama di grande varietà.

La pittura barocca in Spagna. Velázquez: l'attività di ritrattista: *Ritratto del principe Baltasar Carlo a cavallo*, *Ritratto dell'infanta Margherita* e *Ritratto di Innocenzo X*. *La famiglia di Filippo IV* nota come *Las Meninas*.

Murillo: *Madonna con bambino* e *San Michele Arcangelo*.

L'originalità della pittura olandese. Rembrandt: *La ronda di notte*, *Lezione di anatomia di Nicolaes Tulp*. Vermeer: *La lattaiia*, *Ragazza con turbante o con orecchino* e *Allegoria della pittura*.

Il Barocco nelle Fiandre (regione corrispondente alla parte più settentrionale della Francia, all'Ovest del Belgio e alla parte meridionale dell'Olanda). Rubens: *Ritratto di Brigida Spinola Doria*, *Madonna della Vallicella*, *La morte di Ippolito*, *I quattro continenti* e *Lo sbarco di Maria de' Medici*. L'attività di ritrattista di Van Dyck presso le famiglie aristocratiche italiane e alla corte d'Inghilterra: *Carlo I a caccia*. La Francia tra caravaggismo e pittura di corte.

Georges. De La Tour: *Maddalena penitente (o Maddalena delle due fiamme)*. Pittori del classicismo seicentesco. Nicolas Poussin: *I funerali di Focione*. Claude Lorrain: *Veduta di Delfi con processione sacrificale*.

MODULO 2 - IL SETTECENTO: VERSO IL SECOLO DEI LUMI

U.D. 1 Dal Barocco al Rococò: gli interventi architettonici

L'ultima fase dell'arte barocca: il Rococò. Contestualizzazione e caratteristiche generali. L'architettura rococò: l'estetica della grazia. La Francia di Luigi XV come principale centro europeo. Accenni alla *Reggia di Versailles* e alla *Galleria degli specchi*. Lo sviluppo europeo presso le corti settecentesche: accenni al *Castello di Schönbrunn (Galleria grande)*. La tendenza al decorativismo: il *Gabinetto Cinese* del Palazzo Reale di Portici. L'architettura italiana settecentesca. Filippo Juvarra e il rinnovamento dello stato sabaudo: la *Basilica di Superga*, il *Palazzo Madama* e la *Palazzina di caccia di Stupinigi* a Torino. L. Vanvitelli: *Reggia di Caserta*. Gli interventi urbanistici a Roma. Francesco De Sanctis: *Scalinata di Trinità dei Monti*. Nicola Salvi: *Fontana di Trevi*.

U.D. 2 La pittura di carattere decorativo

- Giambattista Tiepolo: biografia e produzione artistica. La decorazione di Palazzo Labia a Venezia: analisi del *Banchetto di Antonio e Cleopatra*. La decorazione della Residenza di Würzburg in Baviera: lo scalone d'onore e la decorazione con le scene allegoriche con l'*Olimpo* e la personificazione delle quattro parti del mondo (*Europa, Asia, Africa e America*). La decorazione di Villa Valmarana a Vicenza: analisi del *Sacrificio di Ifigenia*.

- Uno sguardo alla pittura al di là dalle Alpi. La pittura raffinata delle corti: il genere delle fêtes galantes. Accenni alla pittura elegante ed aristocratica del primo Settecento francese: Jean-Antoine Watteau (*Imbarco per l'isola di Citera e Festa veneziana*) e Jean-Honoré Fragonard (*La mosca cieca, L'altalena, Donna che legge*). William Hogarth e la scuola pittorica inglese: il ciclo del *Matrimonio alla moda*.

- Il vedutismo. L'interpretazione della realtà attraverso il genere pittorico del vedutismo: le vedute di Van Wittel. Accenni a Pannini e al vedutismo romano con rovine. Il capriccio: un'interpretazione fantastica. *Capriccio con progetto di ponte ed edifici palladiani*. Il vedutismo veneziano: affinità e differenze degli atteggiamenti dei vedutisti Canaletto e Guardi. A. Canaletto: Venezia vista attraverso l'occhio della lente. Il principio della camera oscura. Analisi dell'opera: *Il ritorno del Bucintoro al molo nel giorno dell'Ascensione*. Francesco Guardi: Venezia vista attraverso l'occhio del cuore. Analisi dell'opera *Molo con la libreria, verso la Salute* a confronto con l'omonima versione di Canaletto.

MODULO 3 - LE TENDENZE DI FINE SETTECENTO E DI PRIMO OTTOCENTO

U.D. 1 Il Neoclassicismo

Contestualizzazione e caratteristiche generali. Winckelmann e l'imitazione dell'arte greca. Il Gran Tour.

La scultura. A. Canova: biografia, tecnica scultorea e produzione artistica. La tecnica scultorea e il processo creativo: utilizzo dei materiali presenti nel sito www.museocanova.it. Disegno, bozzetto ed eventuale modellino in gesso, modello in argilla a grandezza naturale, forma, modello in gesso a grandezza reale, sbazzatura del blocco di pietra, utilizzo di repères, realizzazione dell'opera finale e lucidatura della superficie. Analisi delle seguenti opere: *Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche che si abbracciano, Ebe (II versione), Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le tre Grazie* e *Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria*.

La pittura. J. L. David. *Il giuramento degli Orazi, Ritratto del chimico Lavoisier e della moglie, La morte di Marat, Le Sabine, Leonida alle Termopili e Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran San Bernardo*.

J.- D. Ingres tra stile neoclassico e toni romantici. Analisi delle seguenti opere: *L'apoteosi di Omero*, *Il sogno di Ossian*, *La Grande odalisca*, il *Ritratto di Mademoiselle Caroline Rivière*.

L'architettura: il progetto del *Teatro alla Scala* di G. Piermarini.

U.D. 2 Il Romanticismo in pittura

Il Romanticismo: contestualizzazione e caratteristiche generali.

Le caratteristiche del Romanticismo inglese: la corrente onirica e fantastica (Füssli e Blake) e la rappresentazione della natura (Turner e Constable). Füssli: *l'Incubo*. Blake: *Il grande Drago Rosso e la donna vestita di Sole* e *l'Onnipotente*. Turner: *La nave negreria* e *L'incendio della camera dei lords e dei comuni il 16 Ottobre 1834*. Constable: *La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo*. (L'argomento è stato realizzato congiuntamente alla docente di Inglese Elena Balestri.)

Francisco Goya: biografia e produzione artistica. La produzione grafica. I *Capricci*. Analisi dell'incisione raffigurante *Il sonno della ragione genera mostri*, *Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio* e *Saturno divora un figlio* (Le pitture nere).

Il Romanticismo: contestualizzazione e caratteristiche generali.

Il Romanticismo tedesco: C. D. Friedrich: *Le bianche scogliere di Rügen*, *Il mare di ghiaccio* e *Viandante sul mare di nebbia*.

Il Romanticismo francese: *La Zattera della Medusa* di T. Géricault e *La libertà che guida il popolo* di E. Delacroix

Il Romanticismo italiano: *Il bacio* di F. Hayez.

Viserba di Rimini, 06.06.2020