

Liceo Artistico Statale "A. Serpieri"

Anno Scolastico 2023/2024
Classe 4R sez. Architettura e ambiente

materia: Storia dell'Arte
docente: Bruna Gabriella Torrini

programma Il Cinquecento

Giorgio Vasari, *Vite de' più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri* (brani scelti).

Donato Bramante: Nudo maschile; Cristo alla colonna; Santa Maria presso San Satiro a Milano; Tribuna della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano; San Pietro in Montorio a Roma; progetto della pianta della Basilica di San Pietro a Roma.

Leonardo da Vinci: i Codici; i Disegni; Annunciazione; Sant'Anna, la Vergine, il Bambino e San Giovannino; Adorazione dei Magi; progetti di Chiese a pianta centrale (confronti con Bramante); schizzi di edifici; La Vergine delle Rocce (due versioni) ; Il Cenacolo (confronti con Andrea del Castagno e Domenico Ghirlandaio); Studi di teste; Dama con l'ermellino; Monna Lisa.

Raffaello Sanzio: i Disegni; Lo Sposalizio della Vergine (confronto con Lo sposalizio della Vergine e La consegna delle chiavi a San Pietro di Perugino); Ritratti di Agnolo Doni e Maddalena Strozzi; Madonna del cardellino; Il Trasporto di Cristo (Deposizione Borghese).

Le Stanze Vaticane: caratteri generali.

Stanza della Segnatura: Scuola di Atene e Disputa del Sacramento ; Stanza di Eliodoro: Liberazione di San Pietro dal carcere, Stanza dell'Incendio: Incendio di Borgo; Ritratto di Leone X con due cardinali; Trasfigurazione.

Michelangelo Buonarroti: i 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: affreschi della Camera di San Paolo, di San Giovanni Evangelista e Del Duomo di Parma; Danae; Giove ed Io.

Il Manierismo: grazia, licenza, difficoltà

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

Pontormo: Alabardiere - Deposizione.

Rosso Fiorentino: Deposizione - San Giovanni Battista.

Agnolo Bronzino: Ritratto di Eleonora di Toledo - Ritratto di Cosimo I de' Medici - Allegoria con Venere e Cupido.

Il Parmigianino: Autoritratto - Madonna dal collo lungo.

Giulio Romano: Palazzo Te a Mantova.

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

Benvenuto Cellini: Saliera - 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.

El Greco: Seppellimento del Conte di Orgaz.

Pittura e architettura a Venezia nel Cinquecento

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

Tiziano Vecellio: Amor sacro e Amor profano; L'Assunta dei Frari; Pala Pesaro; Uomo col guanto; Venere di Urbino (confronti con la Venere dormiente di Giorgione); Paolo III Farnese con i nipoti; Pietà.

Tintoretto: dal colore alla luce.

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 egiziaca; Il Paradiso in Palazzo Ducale - Ultima Cena.

Veronese: la luce che rasserena.

Giunone versa i suoi doni su Venezia - Gli affreschi di Villa Barbaro a Masèr - Cena in casa di Levi - Le nozze di Cana.

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

Andrea Palladio: I quattro libri dell'Architettura.

La Basilica di Vicenza - Villa Barbaro a Masèr - 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: Trasfigurazione di Gesù - 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 :Nozze di Bacco e Arianna.

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 - Crocefissione 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 - Santa Cecilia - Giuditta che decapita Oloferne - Giuditta e la sua ancella - Giaele e Sisara - Autoritratto come Allegoria della pittura.

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.

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.

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 - Sacra Famiglia - Deposizione dalla croce - Anatomia del dottor Tulp - Saskia come Flora - L'allegria coppia - La Ronda di notte - Betsabea con la

lettera di David - Aristotele contempla il busto di Omero - 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.

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 - Gentiluomo e ragazza che beve - 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 musicanti - 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.

Il Settecento

La prima metà del secolo: il gusto **Rococo'** 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.

La veduta

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.

Dal Neoclassicismo ai fermenti preromantici

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

Progetto della Sala di lettura per l'ampliamento della Biblioteca Nazionale di Parigi; Progetto di Museo, Cenotafio di Newton.

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 Rutli - 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 Macbeth - 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 (itinerario 25 A94 – A97)- 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 - La famiglia di Luigi di Borbone – Don Manuel - I duchi di Osuna con i figli - Scene di strage - Autoritratto nello studio. I Capricci : Il sonno della ragione genera mostri - Il cortile del manicomio - La Duchessa d'Alba - Manuel Godoy sul campo - La famiglia di Carlo IV - La Maja vestita - La Maja desnuda - Le Giovani - Le Vecchie - Il 2 maggio 1808 - Le fucilazioni del 3 maggio 1808 - Il gigante - I disastri della guerra - Majas al balcone – Pitture nere della Quinta del sordo: Saturno che divora uno dei suoi figli – La Leocadia - La lattaiola di Bordeaux.

L' Europa romantica - I linguaggi del Romanticismo

Profili e cronologie essenziali

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

William Turner e la dissoluzione nella visione della natura

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.

John Constable: l'attenta e paziente osservazione della natura

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.

Gli ultimi due argomenti sono stati trattati in modo sintetico ed è opportuno che vengano ripresi all'inizio del prossimo anno scolastico.

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

Educazione civica:

La tutela del patrimonio nel Rinascimento: la "Lettera di Raffaello e Baldassarre Castiglione a Leone X" in difesa del Patrimonio e la sua attualità.

Lettura e commento dell'art. 9 della Costituzione e di alcuni passi del libro di Tomaso Montanari dedicato all'art.9 (ed. Carocci).

Evoluzione del concetto di "Patrimonio culturale" nel XX secolo (Convenzione dell'Aja, Carta di Venezia, Codice Urbani).

Presentazione di recenti esempi di comportamenti lesivi nei confronti di monumenti e opere d'arte.

Le azioni di protesta nei Musei degli attivisti per il clima di Last Generation.

Storie di restauro e conservazione. Un esempio: la Ronda di notte di Rembrandt. La mutilazione del 1715; gli atti vandalici del 1975 e del 1990, gli ultimi restauri(2019) e la ricostruzione delle parti mancanti mediante l'impiego delle intelligenze artificiali.

Storie di salvataggio, recupero e restituzione di opere d'arte. Un esempio: L'Astronomo di Vermeer dalla Collezione Rothschild, al sequestro nazista del 1941, al recupero da parte dei Monuments Men, alla restituzione e all'acquisizione del Louvre nel 1983.

-
Rimini, 01/06/2024