

PROGRAMMA SVOLTO DI "STORIA DELL'ARTE"

Prof. Ilaria Gonnelli

Anno Scolastico 2020/2021

classe IV F del Liceo Internazionale

A. STORIA DELL'ARTE

MODULO 1 – META' 500: IL MANIERISMO (conclusione del Modulo iniziato in terza)

N.B: argomenti svolti nel precedente anno scolastico:

Unità 1 – la rottura dell'equilibrio classico

- Michelangelo (il non-finito nei Prigioni, "Cappelle medicee" e "Biblioteca Laurenziana" a Firenze, "Il giudizio universale" e piazza del Campidoglio a Roma)
- gli ultimi anni dei due grandi geni: Michelangelo (le pietà), Tiziano (pietà, flagellazioni e martiri)
- contestualizzazione storica (crisi politica e religiosa, scisma luterano, controriforma), confronto con i grandi e ansia da prestazione della nuova leva (virtuosissimi tecnici), "seguire la maniera" o inseguire l'originalità a ogni costo (bizzarrie, intellettualismi).

Unità 2 - sacco di Roma e diaspora degli artisti. Manierismo Romano (da Raffaello)

- Baldassarre Peruzzi (Villa Farnesina con Raffaello e Palazzo Massimo delle colonne).
- Giulio Romano ("incendio di borgo" e stanza di Costantino, "palazzo Te" a Mantova, "Caduta dei Giganti")
- Parmigianino ("Madonna del collo lungo", autoritratto allo specchio, Arcimboldo (cenni).

N.B: argomenti svolti questo anno:

- la chiesa della Controriforma, "chiesa del Gesù" (Vignola e Giacomo della Porta) e ville romane.

Unità 4 – l'imposizione del potere mediceo: il Manierismo fiorentino (da Michelangelo)

- scultura, seguire la maniera o cercare l'originalità: Baccio Bandinelli ("Ercole e Caco"), Ammannati vs Giambologna ("Fontana del nettuno"), Giambologna ("il Ratto delle Sabine", cenni al "monumento equestre a Cosimo I"), Benvenuto Cellini ("la saliera di Francesco I" e "il Perseo")
- architettura e urbanistica: Vasari ("le vite", "gli uffizi", "lo studiolo"), cenni su Buontalenti (ville medicee > il giardino all'italiana, "grotta di Boboli", "forte Belvedere", particolari eccentrici), Ammannati (cortile di Palazzo Pitti e "Ponte Santa Trinita")
- pittura: Andrea del Sarto, il pittore senza errori ("Madonna delle Arpie"), Pontormo ("Deposizione", "Visitazione", affreschi nella Certosa del Galluzzo), Rosso Fiorentino ("Deposizione" e "Pietà"), Bronzino ("Eleonora da Toledo" e "Venere e Amore").

Unità 5 – il Correggio a Parma

- artista rinascimentale con valenze pre-barocche ("la camera della Badessa", "Cupola di S.Giovanni evangelista", "Cupola del Duomo/assunzione di Maria", "adorazione dei magi", "Giove e io")

Unità 5 – il superamento della Maniera in Veneto

- Palladio ("Basilica", "Palazzo Chiericati" e "teatro Olimpico" a Vicenza, varie tipologie di ville venete ("la Rotonda", "Villa Barbaro"), Chiese di "S. Giorgio Maggiore" e "del Redentore" a Venezia.
- Tintoretto ("*Miracolo di S. Marco*". "*ritrovamento del corpo di S. Marco*", "*Crocifissione*", "*paradiso*", "*Ultima cena*")
- Veronese ("*Giunone versa doni su Venezia*", "*affreschi in villa Barbaro*", "*Convito in casa di Levi*")

MODULO 3 – '600 e '700: LE GRANDI CORTI EUROPEE

Unità 1 – pittura del primo '600 a Roma e sue influenze europee

- il classicismo e l'attenzione al vero dei Carracci ("*il mercato della carne*", "*il mangiatore di fagioli*", "*il trionfo di Bacco e Arianna*", "*Fuga in Egitto*")
- il naturalismo di Caravaggio (primo periodo: "*il canestro di frutta*", i Bacchi, "*riposo durante la fuga in Egitto*", la maturità: le tele di S. Luigi dei francesi, "*morte di Maria*", il terzo periodo)
- Olanda: Rembrandt ("*La ronda di notte*", "*il bue squartato*", autoritratti), Veermer ("*l'atelier*", "*la lattaia*" e altre scene domestiche, "*La ragazza con l'orecchino di perla*")
- Spagna: Velazquez ("*Las meninas*")

Unità 2 – il Barocco: architettura, scultura, pittura

- Bernini ("*David*", "*Apollo e Dafne*", Baldacchino e Cattedra di San Pietro, fontana dei 4 fiumi, Cappella Cornaro con "*estasi di S. Teresa*", Sant'Andrea al Quirinale, colonnato di San Pietro e cenni sul progetto per il Louvre).
- Borromini ("S. Carlino alle 4 fontane", "S. Ivo alla sapienza", "S. Giovanni in laterano", cenni su oratorio dei filippini e scala elicoidale in palazzo Barberini).
- Pietro da Cortona ("*trionfo della Divina Provvidenza*" e "*sala della stufa*"), quadraturismo e cenni sulle altre volte dipinte: Lanfranco ("*Assunzione di Maria*"), Baciccio ("*Trionfo del nome di Gesù*"), Andrea Pozzo ("*Trionfo di S. Ignazio*")
- Venezia: Longhena ("*chiesa della salute*")
- Torino: Guarino Guarini ("*cappella della sacra sindone*", "S. Lorenzo", "Palazzo Carignano")

Unità 3 – a cavallo del '700: l'architettura delle grandi regge

- "*Versailles*" a Parigi, nascita del giardino alla francese, e cenni sugli altri esempi Oltralpe come "*Escorial*" a Madrid o Wuzburg in Germania.
- Italia: Juvarra ("*Stupinigi*" in Piemonte e "*Palazzo Madama*", "*Basilica di Superga*"), Vanvitelli ("*la Reggia di Caserta*" a Napoli)

Unità 4 – prima metà del '700: il Roccocò e la pittura di genere.

- inquadramento storico, teorie sensiste, nascita del rococò alla corte francese (Watteau "*sbarco a Citera*", cenni su Fragonard, Boucher)
- Venezia: Tiepolo ("*banchetto di Antonio e Cleopatra*" alla Ca'labia, "*sacrificio Ifigenia*" a Villa Valmarana ai nani e affreschi a Wuzburg)
- Venezia: il Vedutismo (Canaletto, Bellotto, Guardi) e le scene di genere (Longhi)

MODULO 2 –SECONDA META' DEL '700: ILLUMINISMO E RITORNO ALL'ANTICO

Unità 1 – nuove correnti di pensiero

- La riscoperta dell'antico: accademie, scoperta di Pompei ed Ercolano, archeologia, Gran Tour, storicismo, Piranesi (incisioni visionarie e "*S. Maria del priorato di Malta*") e Winkelmann: cenacolo di villa Albani Grek Revival, cenni su Thorvaldsen ("*Giasone e il vello d'oro*") e su Mengs ("*il Parnaso*").
- Nazionalismo e architettura neoclassica in Germania: Leo Von Klenze ("*il Walhalla*")
- Pittresco e classicismo in Inghilterra (il giardino all'inglese, Adams "*Kedleston Hall*")

- Illuminismo: l'architettura visionaria francese, Boullè (progetti per *"la biblioteca nazionale"* e *"il cenotafio di Newton"*) e cenni su Ledoux (case del dazio)

Unità 2 – Scultura e pittura

- Canova (*"Dedalo e Icaro"*, *"Teseo sul minotaururo"*, *"amore e psiche"*, *"Ebe"*, *"Paolina Bonaparte"*, *monumento funebre a Maria Cristina d'Austria"*)

- Pittura: David (*"Giuramento degli Orazi"*, *"morte di Marat"*, *"Madame Recamier"*, *"Napoleone che valica le Alpi"*)

- correnti Puriste in pittura e scultura: Ingres (*"Napoleone in trono"*, *"il sogno di Ossian"*, *"la grande odalisca"*, *"bagnante di valpincon"*, ritratti), i Nazareni (*"Germania e Italia"* di Overbeck), Lorenzo Bartolini (*"la carità educatrice"*, *la fiducia in Dio"*, *"Monumento funebre a Sofia Zamoyska"*).

MODULO 3 – PRIMA META' DELL'800: L'EUROPA ROMANTICA

Unità 1 – fermenti pre-romantici:

- Goya, tra illuminismo e visionario:(periodo pittoresco: *"il parasole"*, periodo illuminista: *"la famiglia reale di Carlo IV"*, *"il sonno della ragione genera mostri"*, *"la maya desnuda e la maya vestida"*, *"la fucilazione"*, periodo visionario: le pitture nere de *"la quinta del sordo"*).

- lo svizzero Fussli (*"l'incubo"*)

Unità 2 – il romanticismo filosofico legato alla natura

- Germania: Friedrich (*"viandante sul mare di nebbia"*, *"abbazia nel querceto"*, *"il naufragio della speranza"*, *"la grande riserva"*, *"monaco in riva al mare"*)

- Inghilterra: il sublime di Turner (*"la sera del diluvio"*, *"tempesta di neve: Annibale ed il suo esercito attraversano el Alpi"*, *"teoria di Goethe: il mattino dopo il diluvio"*) e il pittoresco di Constable (*"barca in costruzione presso Flatford"*, studi di nuvole e cieli, *"la cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo"*)

Unità 3 – il romanticismo letterario ed emotivo in Francia

- Gericault (ufficiali di cavalleria, bozzetti di anatomia, *"la zattera della Medusa"* e ritratti di folli) e Delacroix (*"la barca di Dante"*, *"donne di Algeri"*, *"la libertà che guida il popolo"*, *"Giacobbe lotta contro l'angelo"*)

Unità 4 – il romanticismo storico in Italia.

- Haiez (*"gli ultimi momenti del doge Martin Foliero"*, *"i vespri siciliani"*, *"i profughi di Parga"*, *"il bacio"*, *"la malinconia"*, *"la meditazione"*).

Unità 5 – l'architettura neogotica

- Viollet le Duc in Francia (restauro di Notre Dame di Parigi, Carcassonne e studi sulla statica del gotico) e Ruskin in Inghilterra (concetto di rovina e medioevo morale).

MODULO 4 – SECONDA META' '800: IL REALISMO (prima parte del Modulo che verrà poi concluso in quinta)

Unità 1 – la pittura in Inghilterra

- cenni sull'"art and graft" di Morris e sui preraffaelliti (*"Ophelia"* di Millais, *"Lady Charlotte"* di Waterhouse).

Unità 2 – l'aderenza al vero in Francia e Italia

- Barbisonè, Corot (*"la cattedrale di chartres"*, *"il ponte di Augusto a Narni"*), Millet (*"le spigolatrici"*)

- *pittura sociale*, Daumier (*"vagone di terza classe"*, *caricature*).

- Curbet (*"lo spaccapietre"*, *"il funerale a Ornans"*, *"l'atelier dell'artista"*, *"l'origine della vita"* *"fanciulle sulla riva della Senna"*)

B. DISEGNO

MODULO 1 – GEOMETRIA DESCRITTIVA

- Introduzione Teorica delle Ombre nei vari metodi di rappresentazione, fonte di luce posta all'infinito, inclinazione e direzione, ombra reale, reale nascosta o virtuale.
- **Ombre in Proiezioni Ortogonali** (Metodo di Monge)
- Ombre di punti, segmenti e figure piane in Proiezioni Ortogonali.
- Ombre di solidi semplici variamente disposti rispetto ai piani proiezione.
- Ombre di gruppi di solidi.
- **Ombre in Assonometria Generica Ortogonale** (risolta con l'Omologia)
- Ombre di solidi semplici.
- Ombre di gruppi di solidi.
- Ombre di solidi composti.
- **Ombre in Prospettiva**
- fonte di luce all'infinito (sole) posta di fronte o alle spalle dello spettatore.
- Ombre in Prospettiva centrale (Punti di Distanza e Punto Centrale, ribaltamento)
- Ombre in Prospettiva accidentale (Punti di fuga oppure Punti misuratori, riporto indiretto)

MODULO 2 – DISEGNO ORNATO

- realizzazione di disegni dal vero della propria mano sinistra stimolando l'utilizzo della parte destra del cervello. Immaginando sfondi personali e creativi.
- chiaroscuro in un'unica direzione e colorazione dello sfondo con matite colorate.

MODULO 3 – CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO UNESCO

(trasversale all'Educazione Civica)

- progettazione di un Viaggio verso un sito Unesco italiano o europeo compatibile con gli argomenti affrontati in st.Arte. Esposizione: 5' analisi e storia del sito Unesco + 5' racconto dell'organizzazione del viaggio/budget/tempi/partecipanti/mezzi di trasporto/ attività e curiosità (in piccoli gruppi di 2-3 persone)

NUMERO ELABORATI GRAFICI PRODOTTI DAGLI STUDENTI: 13 + 1 disegno ornato + un elaborato multimediale di E.Civica.

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DI DISEGNO E STORIA

DELL'ARTE: 59 (in Presenza oppure in Didattica Integrata a Distanza) + 3h di E.Civica

Firenze, 10 giugno 2021

Prof.ssa Ilaria Gonnelli

Studenti:

.....
.....