

Programma

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Prof. **Cristiana Marcosano Dell'Erba**

CLASSE: 4G

DISEGNO

libro di testo: Fiumara/Cattaneo/Colombini, *Idea, segno, progetto*, Novara 2006, voll. 2 e 3

OBIETTIVI

- Usare correttamente le convenzioni generali e gli strumenti del disegno
- Impostare il disegno con metodo razionale
- Comprendere la finalità della prospettiva come metodo geometrico imitativo dello spazio percettivo
- Codificare i rapporti tra punto di vista, oggetto e quadro
- Saper cogliere i caratteri invarianti dei vari sistemi proiettivi

CONOSCENZE

Proiezioni assonometriche

Assonometria obliqua, caratteristiche generali

Assonometria obliqua di solidi geometrici

Assonometria obliqua monometrica di un gruppo di solidi

Assonometria obliqua di un volume architettonico semplice

Assonometria ortogonale, caratteristiche

Assonometria ortogonale isometrica di solidi geometrici

Assonometria ortogonale isometrica di un gruppo di solidi

Assonometria obliqua e ortogonale di composizioni di volumi

Proiezioni prospettiche:

Rappresentazione prospettica e percezione visiva

Codifica del metodo prospettico (Brunelleschi)

Prospettiva centrale, prospettiva accidentale, caratteristiche

Prospettiva centrale: metodo del taglio dei raggi visuali applicato a segmenti, figure piane e solidi geometrici isolati e semplici composizioni

Prospettiva centrale: metodo dei punti di distanza applicato a figure piane, solidi geometrici isolati e semplici composizioni

STORIA DELL'ARTE

libri di testo:

Il Cricco Di Teodoro, *Itinerario nell'arte Da Giotto all'età barocca*, III ed. Versione verde, Bologna 2016

Il Cricco Di Teodoro, *Itinerario nell'arte Dall'età dei Lumi ai giorni nostri*, III ed. Versione verde, Bologna 2015

OBIETTIVI

- Inquadrare le opere d'arte nel contesto cronologico, storico e culturale, individuandone i dati relativi e le tecniche di realizzazione
- Saper leggere le opere d'arte utilizzando un metodo ed una terminologia appropriati
- Arricchire il lessico specifico in relazione agli sviluppi dell'arte
- Cogliere i contenuti essenziali di un determinato processo evolutivo e saperli comparare

CONOSCENZE

Il Rinascimento. La stagione delle certezze

Itinerario nella storia

Il Cinquecento: la maniera moderna

Roma e il sacco del 1527

Roma città-guida delle arti

Il collezionismo

DONATO BRAMANTE.

Il rapporto con l'Antico

La pianta centrale

Giulio II e Roma

La vicenda del nuovo San Pietro

opere:

Chiesa di Santa Maria presso San Satiro, Milano

Tribuna della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Milano

Tempietto di San Pietro in Montorio

Belvedere in Vaticano

Progetto del Nuovo San Pietro

RAFFAELLO

Il raggiunto accordo tra natura e ideale classico

La lettera a Leone X

opere:

Lo sponsalizio della Vergine (confronto con il dipinto del Perugino)

I ritratti (Gnolo Doni; Giulio II; Leone X)

Stanze Vaticane (Scuola d'Atene; La liberazione di San Pietro dal carcere; Incendio di Borgo)

Le opere architettoniche (Cappella Chigi; Villa Madama)

MICHELANGELO

L'apogeo degli ideali del Rinascimento e la loro crisi

Il primato della scultura

opere:

La Pietà di San Pietro

David

La Tomba di Giulio II

Volta della Cappella Sistina

Giudizio Universale

Progetto per il nuovo San Pietro

Le ultime Pietà (Pietà Bandini; Pietà Rondanini)

L'ESPERIENZA VENEZIANA

Tra luce e colore

GIORGIONE DA CASTELFRANCO

Il colore, la pittura tonale, l'enigma

opere:

Pala di Castelfranco

La tempesta

Venere dormiente (confronto con la Venere di Urbino, Tiziano)

Il Rinascimento. Alla ricerca di nuove vie

ANDREA PALLADIO

Committenza e rapporto con l'antico

I quattro libri dell'architettura

opere:

Palazzi a Vicenza

Basilica (palazzo della Ragione a Vicenza)

Villa La Rotonda: studio dell'impianto e delle proporzioni geometriche

Chiesa di San Giorgio Maggiore, Venezia

Chiesa del Redentore, Venezia

Teatro Olimpico, Vicenza

Il Seicento: Monumentalità e fantasia

Itinerario nella storia: una guerra lunga trent'anni

Principi dell'arte barocca e Controriforma

- la poetica della meraviglia
- spettacolarità e fusione delle arti
- lo spazio teatralizzato
- spazio infinito, senza centro e in movimento

La natura morta

Il volto di Roma Barocca. Gli interventi di Urbano VIII, Innocenzo X e Alessandro VII

CARAVAGGIO

Naturalismo e potenza della luce

Le grandi commissioni romane

Caravaggio 'pittore maledetto'

opere:

Canestra di frutta

Bacchino malato

Caduta di San Paolo

Crocifissione di San Pietro

Il ciclo di San Matteo, Cappella Contarelli

Morte della Vergine

Davide con la testa di Golia

GIAN LORENZO BERNINI

Il protagonista del Barocco romano

opere:

Apollo e Dafne

David

Estasi di Santa Teresa

Fontana dei Quattro Fiumi

Fontana della Barcaccia

il Baldacchino di San Pietro

Piazza San Pietro

Sant'Andrea al Quirinale

FRANCESCO BORROMINI

Natura e forme geometriche

La rivalità con Gian Lorenzo Bernini nei cantieri romani

opere:

Oratorio dei Filippini

Sant'Ivo alla Sapienza

Chiesa di Sant'Agnese

Collegio di Propaganda Fide

ANDREA POZZO

La pittura di quadratura

opera:

Gloria di Sant'Ignazio

Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione francese

La città della Rivoluzione Industriale (le conseguenze dell'urbanesimo nel tessuto della città storica; nascita dello slum)

Il valore del viaggio nel secolo dei Lumi (campagne archeologiche; Grand Tour; viaggi naturalistici; esotismo)

L'Illuminismo

I trattati di Francesco Milizia e Carlo Lodoli

Gli architetti rivoluzionari in Francia: Étienne- Louis Boullée

opere:

progetto per l'ampliamento della Biblioteca Nazionale

Cenotafio di Newton

Il Neoclassicismo: definizione e nascita

La poetica neoclassica: Johann Joachim Winckelmann (*Pensieri sull'imitazione dell'arte greca nella pittura e nella scultura; Storia dell'arte nell'antichità*)

La scultura neoclassica: Antonio Canova

opere:

Teseo e il Minotauro

Amore e Psiche

Paolina Borghese Bonaparte raffigurata come Venere vincitrice

Monumento a Maria Cristina d'Austria

Approfondimenti:

- Raffaello pittore e architetto: preparazione di ppt e presentazione in classe (trimestre, a casa e in classe, lavoro di gruppo)
- *Ridisegno in scala 1:200 di*
schema assonometrico della Villa La Rotonda (pentamestre, a casa e in classe, individuale)
- Gli interventi di Sisto V sulla città di Roma (pentamestre)
<http://online.scuola.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro/files/2011/10/it-urbani17.pdf>
- ROMA BAROCCA (escursione di mezza giornata): selezione di opere di G.L. Bernini, F. Borromini, Pietro da Cortona e presentazione in loco (pentamestre, visita, individuale e in gruppo)
- Una metropoli del XIX secolo: la Londra neoclassica di John Nash (pentamestre)
<http://online.scuola.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro/files/2012/10/it-urbani24.pdf>