PROGRAMMA di Disegno e Storia dell'Arte - CLASSE 4A

prof.ssa *Di Filippo Francesca*

Libri di testo in adozione:

1) Giorgio Cricco, Paolo Francesco Di Teodoro, "*Itinerario nell'arte. Dal Gotico Internazionale al Manierismo"*; vol.3. Terza edizione (versione rossa); Zanichelli.
2) Irene Baldriga "*Lo sguardo dell'arte*" vol. 4, Hubscuola.

STORIA DELL'ARTE

- Ripasso "Il Cinquecento - Quando l'arte ha fatto <<quello che ad una imitatrice della natura è lecito poter fare>>, Roma e il Sacco del 1527, Roma città-guida delle arti, Il collezionismo (fino a "...Campo de' Fiori.")".
- Michelangelo Buonarroti <<...piuttosto celeste che terrena cosa..>>, Pietà di San Pietro, David, La Volta della Cappella Sistina, La Creazione di Adamo, Giudizio Universale, Le ultime Pietà

Il Rinascimento a Roma. La stagione delle certezze.

- Raffaello Sanzio <<La grande madre Natura temette di morire con lui>>*, La Madonna del Prato* (Belvedere), *Deposizione di Cristo* (Pala Baglioni), *Stanze Vaticane, La Scuola di Atene, Ritratto di Leone X con due cardinale, Trasfigurazione*.

Rinascimento a Venezia. Luce e colore.

- L'esperienza veneziana - tra luce e colore, Giorgione da Castelfranco - il colore, la pittura tonale, l'enigma, *La Tempesta, La Venere dormiente.*
- Tiziano Vecellio <<El pintor primero>> di Carlo V, *Pala dell'Assunta, Pala Pesaro, Venere di Urbino, Tiziano Vecellio <<El pintor primero>> di Carlo V, Pala dell'Assunta, Pala Pesaro*

Le ultime luci di Venezia. Tra Umanesimo e Manierismo.

- Andrea Palladio - l'architetto che rinnova guardando all'antichità di Roma, *La Basilica,* Le Ville*, Villa Barbaro, La Rotonda*
- Jacopo Tintoretto - dal colore alla luce, *Il miracolo dello schiavo, Il trafugamento e il ritrovamento del corpo santo (non sono da studiare), La Crocifissione*.
- Paolo Veronese, *Cena a casa di Levi*.

Barocco. Tra realismo e teatralità.

- Cricco vol. 3) Arte e Controriforma - ovvero quando <<far statue ignude>> divenne <<grandissimo e gravissimo errore>>, La Chiesa del Gesù a Roma, La chiesa di San Fedele a Milano
- VOL. 4 Cap. 2 Una categoria culturale di difficile definizione: il Barocco (La difficile definizione di un'epoca, Stupore e illusione, Raccolte naturalistiche e Wunderkammer, le collezioni artistiche seicentesche)
- Cap. 4.1 Caravaggio e la pittura 'dal naturale' (vita), (la formazione a Milano, il trasferimento a Roma, Il ragazzo con canestra di frutta, La Cappella Contarelli, La Vocazione di San Matteo, San Matteo e l'angelo, La morte della Vergine, il delitto e la fuga, gli ultimi anni e la morte), cap. 4.2 Nascita di un genere: la 'natura morta' (la Canestra di frutta, i maestri fiamminghi a Roma), cap. 4.3 Il Caravaggismo in Italia e in Europa (La nascita di una 'moda' artistica, Il Caravaggismo a Roma);
- Cap. 7 Complessità e unità delle arti, cap. 7.2 Le opere di Villa Borghese: oltre l'Antico e il Rinascimento (i gruppi scultorei per Scipione Borghese, il Ratto di

Proserpina), cap. 7.3 La prima volta in San Pietro (il Baldacchino di San Pietro), 7.4 La Cappella Cornaro: teatralità ed estasi (un esempio di <<bel composto>> berniniano, l'Estasi di Santa Teresa d'Avila) (slide Il Baldacchino di San Pietro - descrizione)

- Cap. 8 Un'architettura rivoluzionaria, Borromini e la scienza, San Carlino alle Quattro Fontane, Sant'Ivo alla Sapienza, la tragica morte, Palazzo Campagna e Palazzo Spada; L'occhio dell'architetto - Borromini, geometria e linee curve (da soli), La tragica morte.
- Cap. 9 L'architettura a Venezia: Baldassarre Longhena (L'erede di Palladio e Sansovino, Santa Maria della Salute, la commistione di stili e suggestioni),
- Cap. 5.1 Guido Reni e il ritorno alla bellezza ideale, La lezione di Raffaello e dell'Antico, Leggere l'Opera - Guido Reni, Strage degli innocenti, cap. 5.4 Guercino: l'incontro tra natura, bellezza ideale e dinamismo barocco (il talento di un <<mostro di natura>>, naturalismo e classicismo, Il Sansone arrestato dai Filistei), cap. 5.5 Pietro da Cortona, un interprete delle nuove istanze compositive (La decorazione di Palazzo Barberini),
- Cap. 1 Uno stile realistico che sfocia nell'illusione (le ragioni del realismo, Cultura, economia, società e arte), cap. 1.1 La diffusione della natura morta Pieter Claesz: la poetica degli oggetti, cap. 1.2 Rembrandt van Rijn: amore per il dettaglio e potenza della luce (le fasi della pittura di Rembrandt, La lezione di anatomia del dottor Tulp), Cap.2 Un mondo di cose preziose: il genio discreto di Johannes Vermeer (Il 'poeta del Seicento olandese, Una pittura 'moderna' e meditativa, lo sguardo intimista di Vermeer, La ragazza con l'orecchino di perla); (Cap.1) cap. 6.4 Diego Velàzquez: dai soggetti umili a pittore di corte (una pittura sensibile al vero) - Leggere l'Opera: Diego Velàzquez, Las meninas,

Il Settecento

- Il contesto storico (Storia, Pensiero, Arte), cap. 3.1 La Reggia di Versailles: l'arte alla corte del Re Sole (La politica culturale sotto il Re Sole, La costruzione della Reggia, La pianta e la facciata, La galleria degli Specchi, La decorazione della Galleria degli Specchi), cap.3.2 Lo sviluppo dell'architettura in Italia: tra ingegno e immaginazione, cap. 3.2.1 I progetti di Guarino Guarini per la Torino sabauda (La Cappella della Sacra Sindone, Palazzo Carignano), cap.3.2.2 Filippo Juvarra, architetto ufficiale alla corte dei Savoia (la Basilica di Superga, Il Casino di Caccia di Stupinigi)
- Cap. 3 Giambattista Tiepolo, tra Italia e corti europee (La formulazione di un nuovo linguaggio pittorico), cap. 3.3.1 I grandi affreschi per i committenti italiani (Palazzo Labia), cap. 3.3.2 Il successo presso le corti d'Europa (alla corte di Wurzburg, La decorazione dello scalone d'onore, Alla corte di Spagna, gli ultimi anni)
- Cap. 4 Intorno alle corti: vedutismo tra Italia ed Europa (LA nascita di un nuovo genere), cap. 3.4.1 La nitidezza delle immagini di Canaletto (il mondo di Van Wittel, Le prime opere, Le Vedute e l'ingresso del Canal Grande)

Il Neoclassicismo

- Il contesto storico (Storia, Arte e Pensiero), Cap. 1 Recuperare la bellezza dei Greci, cap.4.1.1 Ritorno all'Antico (Un nuovo classicismo, Studio imitazione e attualizzazione), cap.4.1.2 Winckelmann, il teorico del Neoclassicismo (Un protagonista della cultura del Settecento, i trattati teorici, il Parnaso di Mengs)
- Cap. 2 Antonio Canova, nuova vita alla bellezza antica (un artista che si considerava 'antico'), cap. 4.2.1 Dagli esordi alla svolta stilistica (i primi passi, L'arrivo a Roma e il Teseo sul Minotauro)

DISEGNO TECNICO:

La Prospettiva:

- Elementi base della prospettiva. La scelta del punto di vista. Le regole fondamentali. La prospettiva centrale di poligoni e solidi, gruppi di solidi, solidi compenetrati. *Procedimento Diretto e Indiretto. Metodo dei Punti di Distanza. Metodo dei Raggi Visuali*. La prospettiva accidentale di poligoni e solidi, gruppi di solidi, solidi compenetrati. *Metodo dei Punti di Fuga.*

EDUCAZIONE CIVICA:

- "*Artemisia Gentileschi - il tormento di essere donna*" (2h)
- Il Restauro - webinar Zanichelli - Attività didattica a coppie "*I cattivi restauri*" (2H)

Milano,
La docente

Francesca Di Filippo

Gli studenti rappresentanti

Compiti estivi:

Ripassare dal **Vedutismo fino alla fine del programma**.
N.B. si ricorda che sarà **oggetto di verifica di Storia dell'Arte** nel mese di settembre.