Liceo Scientifico Paolo Borsellino e Giovanni Falcone di Zagarolo DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Prof. ssa Elisabetta Di Rosa

PROGRAMMA SVOLTO CLASSE IV F Anno scolastico 2017/2018

SISTEMI COSTRUTTIVI

Concetto di equilibrio della struttura.

Il sistema costruttivo archivoltato. Nomenclatura degli elementi e delle sezioni principali dell'arco: intradosso, estradosso, chiave, imposta. Tipologie di archi e volte. Volta a botte e a padiglione, spicchi e unghie; volte composte: a crociera, a ombrello, a vela, pennacchi.

ARCHITETTURA BIOSOSTENIBILE. Architettura in legno, isolamento termico e strutture antisismiche. Classificazione energetica degli edifici.

TECNICHE PITTORICHE: pigmenti, diluenti, collanti. Le terre.

L'affresco.

Pittura a tempera su tavola. Pittura a olio, velature.

SCULTURA Modellato. Tipologie: plastico, volumetrico, pittorico.

ESERCITAZIONE DI PROGETTAZIONE

Gli allievi hanno realizzato il progetto di una casetta di circa 40 mq ad un solo piano, completo di piante, prospetti, sezioni verticali in scala 1:50.

Sono state effettuate numerose lezioni esplicative sulle tecniche e le convenzioni della rappresentazione dell'architettura nella scala adeguata: quotature, rappresentazione di scale, infissi, coperture, fondazioni, tetti in legno etc.

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL'ARTE

IL CINQUECENTO

- Introduzione al '500. Cultura e Storia: Riforma Protestante e Controriforma.
- I Gesuiti e la loro influenza nella cultura tra '500 e '600.
- Ripasso degli ordini architettonici classici e dei loro elementi e parti.
 Nomenclatura.
- Scuola di pittura e di tradizione toscana (prevalenza del disegno) e scuola di pittura e di tradizione veneta (prevalenza del colore) tra '400 e '500.
 Pittura timbrica e pittura tonale.
- Introduzione alla Roma del primo '500: il ruolo di Papa Giulio II.
- Bramante a Milano e a Roma.
 - A Milano: Incisione Prevedari, Coro di Santa Maria presso San Satiro, Tribuna della chiesa di Santa Maria delle Grazie.
- A Roma: Tempietto di San Pietro in Montorio; Chiostro di Santa Maria della Pace; Abside di Santa Maria del Popolo; il Belvedere Vaticano con la scala elicoidale. I progetti per San Pietro Vaticano.

- Michelangelo scultore, pittore e architetto. Dialettica Forma Materia. Il "troppo finito" e il "non-finito".
 - •Le opere di scultura: il Bacco, la Centauromachia, la Madonna della Scala, la Madonna di Bruges, il tondo Pitti, il David, i Prigioni, la Pietà del Vaticano, la Pietà del Duomo di Firenze, la Pietà Rondanini, il Mosè
 - •Le opere di architettura: la Biblioteca Laurenziana e la Sagrestia Nuova a Firenze, i progetti per la tomba di Giulio II in San Pietro Vaticano, la tomba costruita in San Pietro in Vincoli, Palazzo Farnese a Roma, San Pietro Vaticano (progetto e cupola), la piazza del Campidoglio.
 - •Le opere di pittura: il tondo Doni, la Cappella Sistina, il Giudizio Universale.
- La ricostruzione della basilica di San Pietro: progetti di Bramante, Antonio da Sangallo, Raffaello, Peruzzi, Michelangelo. Gli interventi di Maderno.
- Peruzzi architetto: Palazzo Massimo alle colonne, la villa Farnesina.
- La Scuola Veneta. L'iniziatore: Giorgione. Opere: la Venere dormiente, la Pala di Castelfranco, la Tempesta.
- Tiziano. Opere: la Venere di Urbino, la Pala Pesaro, l'Assunta dei Frari, l'Amor Sacro e l'Amor profano, Flora, la Pietà, ritratti.
- Il Manierismo. Arte e artificio.
- Giulio Romano architetto e pittore: Palazzo Tè a Mantova, la sala dei Giganti, la Sala dei Cavalli, la Sala di Amore e Psiche.
- Pontormo a Santa Trinita: la Deposizione.
- Rosso Fiorentino: la Pietà.
- Bronzino: Allegoria con Venere e Cupido.
- Parmigianino: La Madonna dal collo lungo.
- I trattatisti della seconda metà del '500: Sebastiano Serlio, Vignola, Palladio.
- Andrea Palladio. Opere architettoniche e disegni: la "Basilica" palladiana a Vicenza, le ville palladiane, in particolare villa Barbaro-Volpi e villa Almerico-Capra (la Rotonda); la chiesa di San Giorgio Maggiore e la Chiesa del Redentore a Venezia. Il Teatro Olimpico a Vicenza.
- Tintoretto. Opere: ritratti, il Miracolo dello schiavo, Susanna e i Vecchioni, la Crocifissione della scuola della Scuola Grande di San Rocco, l'Ultima Cena di San Giorgio Maggiore.
- Veronese. Opere: affreschi di Villa Barbaro a Maser, decorazioni della sala del Consiglio dei Dieci di Palazzo Ducale a Venezia; la Cena in casa di Levi, le nozze di Cana, l'Adorazione dei Magi.
- Vignola e Della Porta: La Chiesa del Gesù a Roma.

IL SEICENTO. ARCHITETTURA E ARTE BAROCCA

- La poetica del Barocco tra invenzione, immaginazione e persuasione religiosa. Vero e Verosimile. I gesuiti e la loro influenza in campo artistico.
- Caravaggio. Personalità, cenni biograficici. Opere: la Canestra di frutta, la testa di Medusa, il Bacco, il Bacchino malato, le 3 tele dedicate a San Matteo nella Cappella Contarelli di San Luigi dei Francesi a Roma, la crocifissione di San Pietro e la Conversione di San Paolo nella Cappella Cerasi di Santa Maria del Popolo a Roma, la Madonna dei Palafrenieri, la Madonna di Loreto, la Morte della Madonna, il Davide con la testa di Golia, le 7 opere di Misericordia, la Decollazione del Battista.
- Sviluppo dell'arte illusionistica della prospettiva.

• Le Accademie fondate dai Carracci.

Ludovico Carracci: Trasfigurazione di Gesù Cristo.

Agostino Carracci: Ultima comunione di San Girolamo.

Annibale Carracci: il Mangiafagioli, la bottega del macellaio, affreschi della volta della Galleria di Palazzo Farnese.

- Generi artistici barocchi. Pittura di genere, pittura di paesaggio, natura morta, ritratti collettivi.
- Bernini scultore: Il ratto di Proserpina, Apollo e Dafne, il David, i ritratti, la cappella Cornaro e l'Estasi di Santa Teresa.
- Bernini architetto: Palazzo Barberini, Baldacchino di San Pietro, la Piazza San Pietro e il colonnato, Sant'Andrea al Quirinale.
 Vicende urbanistiche legate alla demolizione della Spina di Borgo e alla creazione di via della Conciliazione negli anni Trenta del '900.
- Borromini: interventi in Palazzo Barberini e nel Baldacchino di San Pietro, la prospettiva illusionistica di Palazzo Spada a Roma, San Carlo alle Quattro Fontane, Sant'Ivo alla Sapienza, il Palazzo di Propaganda Fide e la cappella dei Re Magi, il progetto di ristrutturazione di San Giovanni in Laterano.
- Pietro da Cortona architetto e pittore. I disegni. Affreschi di palazzo Barberini: Trionfo della divina Provvidenza. Chiesa dei Santi Luca e Martina.
- Guarino Guarini: Cappella della Santa Sindone, San Lorenzo, Palazzo Carignano a Torino.
- Espansioni urbanistiche di Torino dal 1584 al 1750.

BARCELLONA

Lezione introduttiva sulla Urbanistica e l'architettura di Barcellona. Piano di Idelfonso Cerdà per Barcellona: griglia ortogonale di strade con case a blocco tagliate agli angoli per creare piazze di quartiere. Avenida Diagonal, il quartiere di Gracia, il barrio Gotico, la Rambla, il parco Guell. Promontorio di Montjuic. Gaudì e Montaigner: Casa Battlo, Casa Milà, Casa Guell, Palau de la Musica Catalana.

VISITE

Gli allievi hanno visitato la Galleria Borghese - collezione permanente e mostra temporanea sulla scultura di Bernini -, la Cappella Cornaro di Bernini in Santa Maria della Vittoria.

Hanno visitato la città di Barcellona durante il viaggio di alternanza scuola lavoro.

Gli studenti	La docente
(firmato dagli studenti)	Elisabetta Di Rosa