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

Prof. ssa Elisabetta Di Rosa

PROGRAMMA SVOLTO CLASSE IV E Anno scolastico 2017/2018

SISTEMI COSTRUTTIVI E MATERIALI

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.

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; Il Chiostro della Pace; Abside di Santa Maria del Popolo; il Belvedere Vaticano. I progetti per San Pietro Vaticano.
- Le personalità di Raffaello e Michelangelo.
- Raffaello: cappella Chigi a Santa Maria del Popolo, la Trasfigurazione.
- Michelangelo scultore, pittore e architetto. Dialettica Forma Materia. Il "troppo finito" e il "non-finito".
 - •Le opere di scultura: il Bacco, la Centauromachia, 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 a Roma
- La Scuola Veneta. Giorgione. Opere: la Venere dormiente, la Pala di Castelfranco, la Tempesta.
- Tiziano. Opere: la Venere di Urbino, l'Assunta dei Frari, l'Amor Sacro e l'Amor profano, la Pietà, ritratti.
- Il Manierismo. Arte e artificio.
- Vasari: Le vite.
- 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, l'Ultima Cena della Scuola Grande di San Rocco.
- 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, l'Adorazione dei Magi.
- Albrecht Dürer e Hieronymus Bosch.
- Vignola e Antonio da Sangallo: palazzo Farnese a Caprarola, architettura e giardini. Caratteristiche del giardino nel '500.

IL SEICENTO. ARCHITETTURA E ARTE BAROCCA

- La poetica del Barocco tra invenzione, immaginazione e persuasione religiosa.
 Vero e Verosimile. Caratteri generali della pittura barocca. 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, 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, affreschi della volta della Galleria di Palazzo Farnese.

- Generi artistici barocchi: pittura di genere, Paesaggio e Natura Morta.
- 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.
- 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.

VISITE

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

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

La docente
Elisabetta Di Rosa