

Liceo Scientifico *Paolo Borsellino e Giovanni Falcone* di Zagarolo

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Prof. ssa Elisabetta Di Rosa

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE III E

Anno scolastico 2017/2018

ANALISI COMPOSITIVA E STILISTICA DELLE OPERE D'ARTE

I MATERIALI E LE TECNICHE

I SISTEMI COSTRUTTIVI

COMPOSIZIONE sintattica, paratattica
MODELLATO volumetrico, plastico, pittorico

SISTEMI COSTRUTTIVI E MATERIALI

Concetto di equilibrio della struttura.

Il sistema archivoltato. Nomenclatura degli elementi e delle sezioni principali dell'arco: intradosso, estradosso, chiave reni, imposta. Le centine. Catena e capochiave. Sollecitazione di compressione all'interno dell'arco. Regola del parallelogramma per scomporre le forze secondo direzioni particolari. Vettori. La Risultante delle forze e la Spinta. Curva delle pressioni nell'arco.

Tipologie di archi e volte: arco a tutto sesto, a sesto acuto, ribassato, rialzato, a tre centri, zoppo o rampante, arco arabo; volta a botte e a padiglione, spicchi e unghie; volte composte: a crociera, a ombrello, a vela, a padiglione, pennacchi.

TECNICHE ARTISTICHE:

L'affresco. La doratura.

La vetrata gotica (vetro piombato su disegno).

Pittura a tempera su tavola. Preparazione dei supporti. Pigmenti, diluenti, collanti.

Altorilievo, bassorilievo. Scultura a tutto tondo.

Il mosaico.

GEOMETRIA PROIETTIVA

Proiezioni centrali

Generalità e storia della prospettiva.

il sistema di riferimento e il piano di proiezione prospettica (quadro), piano geometrico e linea geometrica, orizzonte, cerchio di distanza, limiti di visione per la prospettiva corretta (non aberrata).

Punto di Vista, Punto Principale, Punto di Stazione: la posizione del Punto di Vista rispetto al piano di proiezione. Cenni sulla prospettiva a quadro verticale, orizzontale, inclinato.

Punti di Fuga e Punti di Distanza.

Metodo del ribaltamento (o Metodo diretto) per ottenere la prospettiva di un oggetto.

Relazione tra punto P* (ribaltato), punto P' (immagine di P), e O*(ribaltato).

Applicazioni grafiche delle proiezioni centrali o prospettiche: prospettiva a quadro verticale di solidi poggiati sul piano geometrico.

L'ARTE E L'ARCHITETTURA ROMANICA e IL BASSO MEDIOEVO

Fenomeni politici e culturali della nascita e dello sviluppo delle città comunali.

Nuovi ceti produttivi: mercanti, artigiani, banchieri.

La rinascita dell'Europa attraverso il fenomeno dell'urbanesimo

Nascita della borghesia comunale. Società attiva. Affrancamento dal feudalesimo.

Le Corporazioni. L'organizzazione del cantiere medievale.
La Cattedrale come simbolo della comunità cittadina. Costruzione corale, emblema della collettività comunale.

ARCHITETTURA

Il westwerk: torri, loggia, atrio. L'“opera occidentale”. Esempi
la tecnica romanica e la tecnica bizantina a confronto: il valore dell'invenzione.

Il Romanico in Europa. Cluny, Santiago de Compostela.
il sistema costruttivo e il funzionamento statico della cattedrale romanica: la risposta alle spinte attraverso le masse murarie. il “sistema obbligato”
Progettazione della Cattedrale per nodi strutturali.
il pilastro polilobato.
Nuovi elementi della cattedrale romanica: la cripta, il matroneo.
il modulo spaziale dell'architettura romanica: la volta a crociera
tipologie della cattedrale romanica in base alla presenza/assenza di matroneo.
La Hallenkirche.
Esempi di architettura romanica in Italia:
Sant'Ambrogio a Milano. Duomo di Modena. San Marco a Venezia.
Duomo e Battistero di Parma (visitati in viaggio di istruzione).
Battistero di San Giovanni e San Miniato a Firenze,
La Piazza dei Miracoli a Pisa: Cattedrale, Battistero, Torre pendente e Cimitero
San Nicola a Bari, Duomo di Monreale.

SCULTURA E PITTURA

Espressionismo religioso e fine pedagogico-dottrinale della scultura Romanica: i rilievi di Wiligelmo nella Cattedrale di Modena.
I Cicli dei Mesi, i bestiari nei capitelli figurati, Leoni stilofori nei protiri.
Amboni romanici (tipologie).
La tipologia del Crocifisso: iconografia. *Cristo Patiens* e *Cristo Triumphans*.
Tipologie di icone bizantine: Madonna Aghiosoritissa, Glycophilousa, Odeghetria, Orante, Cristo Pantocrator.
Abside del Duomo di Cefalù: gerarchia della rappresentazione con catino absidale col Cristo Pantocrator.
Gli Affreschi di Sant'Angelo in Formis.
Codici miniati ed *Exultet*.
Mosaici Cosmateschi.

URBANISTICA

La struttura della città medievale. Strade, piazze, edifici principali in relazione alla rete viaria. Residenze “a schiera” con quinte stradali continue.

IL GOTICO

Caratteri generali del periodo e dell'arte gotica
Bernardo di Chiaravalle e abate Suger: due posizioni sull'architettura gotica.
Gli Ordini mendicanti: Francescani e Domenicani. Nuovo ruolo del monachesimo “cittadino”.

ARCHITETTURA

Il funzionamento statico dell'architettura gotica:
l'arco ogivale e l'arco rampante, i contrafforti
il pilastro polilobato e il pilastro a fascio.
Struttura e tipologia della cattedrale gotica.
il sistema costruttivo come sviluppo e affinamento di quello romanico

Architettura gotica in Francia: Cattedrale di Saint Denis, Cattedrale di Chartres, la Sainte Chapelle di Parigi.
 Caratteri generali dell'architettura gotica in Germania e Inghilterra. *Decorated style*.
 Architettura gotica in Italia: caratteri generali ed esempi.
 Santa Maria del Fiore a Firenze.
 San Francesco ad Assisi, basilica superiore e inferiore.
 Sant'Antonio di Padova, San Francesco a Bologna, San Lorenzo Maggiore a Napoli.
 La tipologia delle chiese gotiche a croce commissa con cappelle sul transetto: Santa Croce e Santa Maria Novella a Firenze.
 Santa Maria del Fiore (Duomo) a Firenze.
 Le abbazie cistercensi in Italia: Fossanova.
 Palazzi comunali o pubblici in Italia.
 Castel del Monte come esempio della rete di castelli federiciani.

SCULTURA

Caratteri generali della scultura gotica.
 La scultura gotica d'oltralpe: le sculture della cattedrale di Naumburg
 Benedetto Antelami scultore. La Deposizione del Duomo di Parma.
 Nicola Pisano, Giovanni Pisano, opere. I pulpiti.
 Arnolfo di Cambio, opere.
 Tombe a parete, a sarcofago, a pavimento.

PITTURA

Cimabue, il Crocefisso di San Domenico, le Maestà, l'affresco della Crocifissione nella basilica superiore di Assisi.
 Duccio di Buoninsegna: Madonna Rucellai, Maestà del Duomo di Siena (verso e recto)
 Pietro Cavallini: Mosaici di Santa Maria in Trastevere, affreschi di Santa Cecilia in Trastevere, Roma
 Giotto. Basilica di San Francesco di Assisi: affreschi. La Cappella degli Scrovegni a Padova.
 Simone Martini: la Maestà, l'Annunciazione.
 Ambrogio Lorenzetti: Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo in città e nel contado nella Sala dei Nove del Palazzo pubblico di Siena.

IL GOTICO INTERNAZIONALE

Caratteri generali del Gotico Internazionale: uno stile aulico e cortese. Fenomeno di gusto, anche nelle Arti Minori.
 Il Duomo di Milano.
 Gentile da Fabriano: l'Adorazione dei Magi
 Pisanello: La partenza di San Giorgio

IL QUATTROCENTO

La "rinascita" della cultura attraverso la riscoperta e lo studio dell'antico: le humanae litterae e la storiografia filologica. Le "arti liberali"
 L'arte come conoscenza
 La teoria delle proporzioni nel Medioevo e nell'Umanesimo e Rinascimento. L'architettura del '400 e il suo sistema proporzionale
 La prospettiva scientifica e la concezione dello spazio nel Rinascimento. Prospettiva scientifica e filologia storiografica: razionalizzazione di spazio e tempo, di natura e storia.
 Il cantiere del Duomo di Firenze.

LEON BATTISTA ALBERTI

I Trattati: il De statua, il De Pictura, Il De Re Aedificatoria sul modello del trattato vitruviano.
 La Triade vitruviana.

BRUNELLESCHI

Formazione, personalità. Brunelleschi e il cantiere del Duomo.

La cupola di Santa Maria del Fiore

MASACCIO

Il Tributo della Moneta, nella Cappella Brancacci della Chiesa del Carmine a Firenze.

Gli studenti

La docente

(firmato dagli studenti)

Elisabetta Di Rosa