

LICEO SCIENTIFICO "A. AVOGADRO"

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

DOCENTE: Prof. Gina Oliva

A.S. 2022-2023

CLASSE 4 sez. E

LIBRI DI TESTO: G. Cricco, F. Di Teodoro, *Itinerario nell'arte*, vol. 3-4, Zanichelli

S.Sammarone, *Disegno e Rappresentazione*, Zanichelli

STORIA DELL'ARTE

- Il Rinascimento maturo in Veneto

La pittura tonale

Giorgione: Pala di Castelfranco, La Tempesta, I tre filosofi, Venere dormiente

Tiziano Vecellio: Amor Sacro e Amor profano, Venere di Urbino, La Pala dell'Assunta, La Pietà

Confronto tra la Venere dormiente di Giorgione e la Venere di Urbino di Tiziano

Itinerari tematici sul soggetto della Venere distesa e seminuda nell'arte: da Giorgione a Manet

L'architettura palladiana e la trattatistica da Vitruvio a "I 4 libri dell'Architettura"

Andrea Palladio: i canoni classici dell'architettura dal 1500 all'era moderna

Lettura e analisi delle opere: Basilica di Vicenza, Ville Palladiane (Villa Barbaro a Maser, Villa

Almerico-Capra "La Rotonda" a Vicenza), Teatro Olimpico di Vicenza

- La stagione del Manierismo

Dissonanze e deroghe alla "regola classica"

Lettura e analisi delle opere di Rosso Fiorentino (Deposizione), Pontormo (Trasporto di Cristo),

Tintoretto (Ultima cena)

- Il Barocco: caratteri generali

Innovazione del linguaggio in architettura, scultura e pittura attraverso il confronto dialettico con principi e canoni della stagione Rinascimentale: confronto tra il David di Michelangelo e il David di Bernini

- Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne, Ratto di Proserpina, Estasi di Santa Teresa, Fontana dei 4 fiumi, Baldacchino di San Pietro, Sant'Andrea al Quirinale, Piazza San Pietro a Roma, Scala Regia, Palazzo Barberini

- Francesco Borromini: Galleria di Palazzo Spada a Roma, chiesa di San Carlino alle Quattro fontane, chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, Chiesa di Sant'Agnese in Agone, Oratorio dei Filippini

- Prospettiva rallentata e accelerata nella costruzione dello spazio Barocco: la galleria di Palazzo Spada di Borromini e piazza San Pietro di Bernini a confronto

Caravaggio: temi della pittura caravaggesca e il loro rapporto con la cultura barocca

Luce, teatralità e realismo: lettura e analisi delle opere Vocazione di San Matteo, Canestra di Frutta, Morte della Vergine, Madonna dei Pellegrini

Caravaggio e l'utilizzo della camera oscura

L'illusionismo prospettico e l'uso dell'anamorfosi da Leonardo da Vinci e Julian Beever

Pietro da Cortona: il Trionfo della Divina Provvidenza

Andrea Pozzo: Falsa cupola e Gloria di Sant'Ignazio

Dal Barocco al Rococò

La Roma della prima metà del Settecento: scenografie urbane.

Piazza Sant'Ignazio (Filippo Raguzzini), Scalinata di Trinità dei Monti (Alessandro Specchi, Francesco De Sanctis), Fontana di Trevi (Niccolò Salvi)

Il Settecento tra istanze razionali e Rococò: Filippo Juvarra (Basilica di Superga) e Luigi Vanvitelli (La Reggia di Caserta)

- Il Settecento: caratteri generali tra Rococò e nuove istanze "razionali".

Il Vedutismo

Canaletto e la camera ottica: vedute e "capricci"

- Il Settecento tra Illuminismo e Neoclassicismo

Giovan Battista Piranesi tra razionalità e invenzione: Le Vedute di Roma e Le Carceri

Neoclassicismo: Winckelmann e la teoria del "Bello Ideale"

- La scultura. Antonio Canova, lettura e analisi delle opere: Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento Funebre a Maria Cristina D'Austria

- La pittura. Jacques-Louis David, lettura e analisi delle opere: Patroclo, Il giuramento degli Orazi, La morte di Socrate, La morte di Marat

- La stagione del Romanticismo

Poetica del Neoclassicismo e poetica del Romanticismo a confronto.

La categoria estetica del "Bello Ideale" neoclassico e le nuove categorie romantiche del "Sublime" e del "Pittoresco"

Romanticismo Francese: Theodore Géricault, La zattera della Medusa; Eugene Delacroix, La Libertà che guida il popolo

Romanticismo Tedesco: Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia

Romanticismo Inglese: John Constable, Studio di nuvole; William Turner, Luce e colore

Romanticismo italiano: Francesco Hayez, il Bacio

DISEGNO

Proiezioni prospettiche. Elementi basilari per eseguire una prospettiva geometrica

Oggetto spaziale o figura obiettiva, Raggi visuali, Quadro prospettico, Piano di terra o geometrico, Linea di terra, Punto di vista, Punto di stazione, Punto principale, Linea di Orizzonte
Cerchio di distanza e cono visivo; distanza e altezza del punto di vista.

Prospettiva centrale e prospettiva accidentale: differenze e applicazioni

Metodi esecutivi: il metodo dei raggi visuali e il metodo dei punti di distanza

Determinazione delle altezze

Esercitazioni: tavole su prospettive (centrali e accidentali) di composizioni di solidi