

LICEO SCIENTIFICO “A. AVOGADRO”

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

DOCENTE

Prof. Francesco De Sessa

CLASSE 4^a Sez. I

a.s. 2023/2024

LIBRO DI TESTO : *Itinerario nell'arte Vol. 3 e 4* (4^a ediz.) vers. gialla– G. Cricco, F. Di Teodoro - Zanichelli editore
Geometria del bello Vol. A – F. Formisani – ed. Loescher

Arte

MODULO 1 - L'arte rinascimentale in Veneto e in Emilia

U.D. 1 - La prevalenza del colore sul disegno nella pittura

- Giorgione
 - Pala di Castelfranco Veneto
 - La Tempesta
 - I tre filosofi
 - Venere dormiente
- Tiziano Vecellio
 - Amor sacro e amor profano
 - L'Assunta
 - Venere di Urbino

U.D. 2 - Architettura e pittura veneta

- A. Palladio
 - La Basilica
 - Villa Barbaro
 - La Rotonda
 - La chiesa di S. Giorgio Maggiore
 - La chiesa del Redentore
 - Il Teatro olimpico
- P. Veronese
 - Giunone versa i suoi doni su Venezia
 - Affreschi in Villa Barbaro
 - Convito in Casa Levi
 - Le nozze di Cana

MODULO 2 - Il tardo Rinascimento: la "maniera" secondo G. Vasari

U.D. 1 - Il manierismo fiorentino in pittura

- Pontormo
 - La Deposizione
- Rosso Fiorentino
 - La Deposizione dalla croce

U.D. 2 - L'architettura nel periodo manierista

- G. Vasari
 - Gli Uffizi a Firenze
- Vignola
 - La chiesa del Gesù a Roma

U.D. 3 - La scultura manierista

- Giambologna
 - Il ratto della Sabina

MODULO 3 - Il Seicento: il secolo dell'effimero

U.D. 1 - Il filone pittorico classicheggiante: i Carracci

- Annibale Carracci
- Il mangia fagioli
- La volta della Galleria Farnese (Gli amori degli Dei)

U.D. 2 - La luce nella pittura naturalistica del Caravaggio

- Caravaggio
- Canestra di frutta
- Bacco
- Le tele nella Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi a Roma: Vocazione di San Matteo, San Matteo e l'angelo
- Crocefissione di San Pietro
- La morte della Vergine
- David con la testa di Golia

U.D. 3 - Due geni a confronto nella Roma barocca: G. L. Bernini e F. Borromini

- G.L. Bernini
- I gruppi scultorei nella Galleria Borghese: David, Ratto di Proserpina, Dafne e Apollo
- Il baldacchino in San Pietro in Vaticano
- Cappella Cornaro: Estasi di Santa Teresa, La famiglia Cornaro assiste all'estasi di Santa Teresa
- Fontana dei Fiumi
- Sant'Andrea al Quirinale
- Il colonnato di San Pietro in Vaticano
- F. Borromini
- San Carlo alle Quattro Fontane
- San Giovanni in Laterano
- Sant'Ivo alla Sapienza

U.D. 4 - La pittura scenografica

- P. da Cortona
- La gloria dei Barberini in Palazzo Barberini
- Santa Maria della Pace

MODULO 4 - Il Settecento: l'esaltazione del lusso nelle corti europee

U.D. 1 - Il gusto rococò

- G.B. Tiepolo
- Affreschi in Palazzo Labia: Banchetto di Antonio e Cleopatra
- Affreschi nella residenza di Würzburg: Scalone d'onore
- Atrio della Palazzina di villa Valmarana: Il sacrificio di Ifigenia
- F. Juvara e il rinnovamento dello stato sabaudo
- Basilica di Superga
- Palazzina di caccia di Stupinigi
- L. Vanvitelli
- Reggia di Caserta

U.D. 2 - Architettura e urbanistica a Roma

- A. Galilei
- Facciata di S. Giovanni in Laterano *
- F. Fuga
- Facciata della Basilica di Santa Maria Maggiore *
- F. De Sanctis
- Scalinata di Piazza di Spagna *
- N. Salvi e G. Pannini
- Fontana di Trevi *
- F. Raguzzini

- Piazza Sant'Ignazio *

U.D. 3 - Il vedutismo tra arte e tecnica

- A. Canaletto
 - Il Canal Grande verso Est
 - Eton College
- F. Guardi
 - Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute sullo sfondo
 - Laguna vista da Murano

MODULO 5 - *La fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX: Illuminismo e Neoclassicismo.*

U.D. 1 - La teorizzazione del Neoclassicismo

- J.J. Winckelmann e la teoria del bello
- Il Canova
 - Amore e Psiche
 - Teseo sul minotauro
 - Ebe
 - Paolina Borghese
 - Le Grazie
 - Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria
- J.L. David e il bello etico
 - Il giuramento degli Orazi
 - La morte di Marat
 - Le sabine
 - Leonida alle Termopoli

U.D. 2 - Gli architetti neoclassici in Italia

- Piermarini
 - il Teatro alla Scala di Milano

MODULO 6 - *La Restaurazione e i moti rivoluzionari in Europa: il Romanticismo e il Realismo.*

U.D. 1 - Contesto storico e teoria del Romanticismo.

- Il pittoresco e il sublime nella pittura di paesaggio in Inghilterra
- J. Constable
 - Studi di nubi
 - La Cattedrale di Salisbury
- W. Turner
 - Roma vista dal Vaticano
 - Regolo
 - Ombre e tenebre. La sera del Diluvio Universale
 - Tramonto
- Il sublime nella pittura tedesca
- C.D. Friedrich
 - Viandante sul mare di nebbia
 - Le falesie di gesso di Rügen
- La pittura francese tra cronaca e storia
- T. Géricault
 - Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia
 - Cattura di un cavallo selvaggio
 - La Zattera della Medusa
 - Gli alienati
- E. Delacroix
 - La barca di Dante
 - La libertà che guida il popolo

- Giacobbe che lotta con l'Angelo
- La pittura di storia in Italia
- F. Hayez
- Atleta trionfante
- La congiura dei Lampugnani (o di Cola Montano)
- I profughi di Parga
- Pensiero malinconico
- Il bacio
- Ritratto di Alessandro Manzoni

U.D. 2 - Il Realismo in Francia e i Macchiaioli in Italia

- La pittura di G. Courbet
- Lo spaccapietre
- Le signorine sulla riva della Senna
- Atelier del pittore
- La pittura di Daumier
- Celebrità del "Juste-Milieu"
- Il vagone di terza classe
- La Pittura di Millet
- Le spigolatrici
- L'Angelus
- La pastorella con il suo gregge
- La pittura di G. Fattori
- Il campo italiano durante la battaglia di Magenta
- La rotonda di Palmieri
- In vedetta
- Bovi al carro
- La Pittura di Lega
- Il canto dello stornello
- Il pergolato

MODULO 7 - *L'architettura nella seconda metà del XIX secolo: l'architettura degli ingegneri*

U.D. 1 - La nuova architettura del ferro in Europa

- J. Paxton
- Il Palazzo di Cristallo
- C.L.F. Dutert
- Galleria delle macchine
- G. Eiffel
- La Torre Eiffel
- A. Mengoni
- La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano
- P. Boubée
- La Galleria Umberto I a Napoli
- A. Antonelli
- Mole Antonelliana

Nel corso delle lezioni sono stati eseguiti approfondimenti e alcuni soggetti sono stati tradotti da altri testi. Questi argomenti sono stati segnati da asterischi, di seguito si riportano i testi da cui sono tratti.

* P. Adorno, *L'arte italiana*, Vol. 3°, Casa editrice G. D'Anna, 1994

Educazione civica

Modulo: Il restauro: attività operativa e conoscitiva

U. D. 1 - Il concetto di restauro

- Il restauro: breve storia
- I principi del restauro

U.D. 2 - Il restauro dei beni immobili: il restauro architettonico

- Restauro stilistico e restauro romantico
- Restauro scientifico

Disegno

MODULO1: La prospettiva lineare: tecnica di illusione

U.D.1- L'immagine prospettica

- Oggetto spaziale o figura obiettiva
- Raggi proiettanti
- Cono ottico e sua ampiezza
- Centro di proiezione o punto di vista

U.D.2- Gli elementi della prospettiva

- Oggetto spaziale o figura obiettiva
- Raggi visivi
- Quadro prospettico
- Piano di terra o geometrico
- Linea di terra
- Punto di vista
- Punto di stazione
- Punto principale
- Linea d'orizzonte
- Cerchio di distanza

U.D.3- Le variabili prospettiche fondamentali

- Distanza del punto di vista dal quadro prospettico
- Traslazione laterale del punto di vista
- Altezza del punto di vista
- Posizione del quadro prospettico

U.D.4- Regole prospettiche fondamentali

- Rette perpendicolari al quadro prospettico
- Rette parallele al quadro
- Rette inclinate di 45° rispetto al quadro
- Distanza del punto di vista dal quadro (distanza minima 1 volta e mezza la dimensione dell'oggetto)

U.D.5- Prospettiva centrale o frontale: metodi esecutivi

- Metodo dei punti di distanza

U.D.6- Prospettiva accidentale:metodi esecutivi

- Metodo dei punti di fuga e delle perpendicolari al quadro

Esercitazioni: elaborazioni di tavole raffiguranti figure piane, solidi singoli e/o gruppi di solidi sovrapposti o meno.

Roma, maggio 2024

