Liceo Scientifico
Liceo Artistico

ECDL
European Computer
Driving Licence

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"

Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 – Fax 0541 449690 – http://www.liceoserpieri.it
email: **rnps05000c@istruzione.it** – pec: **rnps05000c@pec.istruzione.it**

LICEO "ALESSANDRO SERPIERI"
LICEO ARTISTICO
PROGRAMMA
anno scolastico 2017/2018
docente: prof.ssa MARINA CELLINI
disciplina: **STORIA DELL'ARTE**
classe: IV S

MODULO 1- RINASCIMENTO MATURO

- **Leonardo**: arte come conoscenza; lo sfumato, il contrapposto; la prospettiva aerea; i moti dell'anima (ripresa degli argomenti dell'anno scolastico precedente)
- Milano e la corte di Ludovico il Moro: il *Cenacolo* (analisi, vicende conservative)
- Firenze e la repubblica di Pier Soderini:
- *La battaglia di Anghiari* (disegni e copia)
- Il *cartone di Sant'Anna, la Vergine, il Bambin Gesù e l'agnello*
- La *pala del Louvre*
- La *Gioconda*

-

- **Michelangelo**: la formazione; dalla bottega del Ghirlandaio ai Giardini Medicei di San Marco; la corte di Lorenzo il Magnifico e la filosofia neoplatonica; il ruolo della scultura; il rapporto finito/ "non finito". Il superamento della visione rinascimentale.
- *La centauromachia*
- Roma e l'antico: *Pietà* vaticana
- Firenze repubblicana: *David*
- Il cartone per la *Battaglia di Cascina* a confronto con il cartone della *Battaglia di Anghiari* di Leonardo
- *Tondo Doni*
- Di nuovo a Roma: il rapporto con Giulio II
- *Tomba di Giulio II della Rovere* (vicende esecutive; *Lo schiavo ribelle*; *Lo schiavo morente*)
- La volta della *Cappella Sistina*: impostazione; cangiantismo; la bellezza del corpo umano:
- *Creazione di Adamo*
- *Cacciata dal paradiso*
- *Profeta Giona*
- *Sibilla delfica*
- Roma e la crisi della civiltà rinascimentale: *Il Giudizio universale*
- Le opere dell'ultimo periodo: dalla *Pietà* del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze alla *Pietà R*ondanini
- Michelangelo architetto: la *Piazza del Campidoglio*
- *La cupola della basilica di San Pietro*

- **Raffaello**: la formazione; arte come bellezza, armonia ed equilibrio. Il rapporto con l'arte classica.
- Il rapporto con il **Perugino:** *Lo sposalizio della Vergine*: opere a confronto
- A Firenze: la lezione di Leonardo e di Michelangelo
- *Madonna del cardellino*

- I ritratti di *Agnolo Doni* e di *Maddalena Strozzi*
- *La deposizione Baglioni*
- A Roma, al servizio di Giulio II: le Stanze Vaticane (organizzazione della bottega, temi, evoluzione dello stile)
- Dalla Stanza della Segnatura: *La disputa del Santissimo Sacramento*; *Scuola di Atene*
- Dalla Stanza di Eliodoro*: La liberazione di San Pietro dal carcere; La messa di Bolsena*
- Dalla Stanza dell'Incendio di Borgo: *L'incendio di Borgo,* verso il superamento del linguaggio classico
- *La Madonna Sistina*
- *Ritratto di Leone X e dei due cardinali*
- *Ritratto di Baldassarre Castiglione*
- *La Trasfigurazione*

- **La maniera moderna in Veneto:** i soggiorni di Leonardo e di Albrecht Dürer; l'eredità di Giovanni Bellini
- **Albrecht Dürer**: dalla Germania a Venezia; artista intellettuale e gentiluomo
- *Autoritratto con pelliccia*
- *La pala del Rosario*
- **Giorgione:** un artista avvolto nel mistero; i temi e la cultura letteraria; la pittura tonale
- *Pala di Castelfranco*
- *I tre filosofi*
- *La tempesta*
- *Ritratto di vecchia*
- *Venere dormiente*
- **Tiziano**: il patriarca della pittura veneta; il primato del colore; il rapporto con Giorgione
- *Concerto campestre* (Louvre)
- *Amor sacro e Amore profano*
- *Assunta dei Frari*
- *Pala Pesaro*
- *Venere di Urbino*
- A Roma: *Il ritratto di Paolo III con i nipoti*
- *Supplizio di Marsia*
- *Pietà*

MODULO 2- LO SPERIMENTALISMO ANTICLASSICO E L'ETA' DELLA MANIERA

Storia e fortuna critica del termine (Vasari); le fasi stilistiche del Manierismo; il rapporto con i maestri del Rinascimento: tra"regola e licenza"

- **Pontormo**: *Il trasporto del corpo di Cristo al sepolcro; La visitazione*
- **Rosso Fiorentino**: *La deposizione dalla croce*
- **Giulio Romano:** dalla bottega di Raffaello alla corte dei Gonzaga a Mantova: *Palazzo Te; la sala dei Giganti*
- **Parmiginanino**: raffinatezza ed eleganza manierista: *Autoritratto allo specchio; La Madonna dal collo lungo*
- **Firenze granducale: il ruolo** di Cosimo I de' Medici; gli interventi granducali
- *La saliera di Francesco I* e il *Perseo* di **Benvenuto Cellini**
- Il *Ratto della sabina* del **Giambologna**
- Gli interventi di **Giorgio Vasari** (in particolare gli *Uffizi*)
- **Agnolo Bronzino**: *Allegoria di Venere e Cupido*

- Le **accademie d'arte** nella seconda metà del '500 (Firenze, Accademia delle Arti del Disegno; Roma: Accademia di San Luca)

MODULO 3
TRA NATURALISMO E IDEALE CLASSICO: IL SUPERAMENTO DELLA MANIERA

- **Annibale Carracci**: l'Accademia degli Incamminati; il disegno; l'attività romana; lo sguardo sulla realtà e il valore della tradizione classica
- *La macelleria*
- *Il mangiafagioli*
- *La Galleria Farnese* a Roma: *Ercole al bivio* (camerino); temi e impostazione della decorazione della volta; lo scomparto centrale con *Il trionfo di Bacco e Arianna*
- *L'Assunta* della Cappella Cerasi
- La rivoluzione di **Caravaggio**: il binomio vita-arte; naturalismo e luminismo; la formazione e le prime esperienze a Roma, i rapporti con mecenati e committenti

- *Riposo durante la fuga in Egitto*
- *Maddalena Doria*
- *La canestra di frutta*
- *Bacco* degli Uffizi
- Il ciclo della Cappella Contarelli: *Vocazione di San Matteo*; *San Matteo e l'angelo* (due versioni)
- La Cappella Cerasi: *La conversione di Saul* (due versioni)
- *La deposizione di Cristo*
- *Morte della Vergine*
- *Decollazione del Battista.*

APPROFONDIMENTI:

- Il marchese **Vincenzo Giustiniani**, mecenate, collezionista e scrittore, *Lettera sulla pittura*
- La pittura di genere: *la natura morta* (nascita, sviluppo e diffusione, suddivisione in sotto-generi: cucina, tavola imbandita, fiori e vanitas.

MODULO 4- BAROCCO

- Quadro storico- culturale; la centralità di Roma; origine e fortuna critica del termine; un'arte per stupire e per educare; caratteri fondamentali
- **Gian Lorenzo Bernini**: scenografia, magnificenza, spettacolarità; "il bel composto"
- Il rapporto con Scipione Borghese: *Apollo e Dafne*
- *David*
- Il rapporto con papa Urbano VIII Barberini: *Il baldacchino di San Pietro*
- *La Cappella Cornaro* in Santa Maria della Vittoria (architettura, decorazione, pittura e scultura)
- Il busto di *Innocenzo X* a confronto con il *Ritratto di Innocenzo X* di Diego Velázquez
- *Il colonnato di San Pietro*
- *La fontana dei Fiumi*
- *La scala regia*
- **Francesco Borromini**: tensione spaziale e ossessione del particolare, la linea curva
- *Il complesso di San Carlo alle Quattro Fontane* (chiostro, chiesa, facciata)
- *Sant'Ivo alla Sapienza*
- *Galleria di Palazzo Spada*
- **Pietro da Cortona**: la pittura barocca, il racconto epico
  Il soffitto di Palazzo Barberini: *Il trionfo della Divina Provvidenza*

- La pittura europea nel '600: **le Fiandre e i Paesi Bassi**
- **Pietro Paolo Rubens** in Italia: i prodromi del Barocco; colore, dinamismo, forma aperta
- *La pala dell'altare maggiore della Vallicella*
- *La deposizione di Cristo* (copia da Caravaggio)
- *Le conseguenze della guerra*
- **Rembrandt van Rijn:** temi, luce e colore
- *La lezione di anatomia del dottor Tulp*
- *La ronda di notte*
- *Bue squartato* (a confronto con l'interpretazione di Francis Bacon)
- **Jan Vermeeer**: un artista misterioso; la poesia delle piccole cose, luce e colore
- *La lattaia*
- *Ritratto di giovane donna con turbante*
- *L'atelier del pittore*
- Il secolo d'oro della pittura spagnola: **Diego Velázquez**: da Siviglia alla corte di Madrid; i rapporti con l'Italia
- *L'acquaiolo di Siviglia*
- *Ritratto di Innocenzo X*
- *Venere allo specchio*
- *Las meninas*

MODULO 5- IL XVIII SECOLO: UNA VARIETA' DI TENDENZE

- **Dal Barocco al Neoclassicismo:** cenni sul **Rococò** (la pittura francese: J.H. Fragonard: *L'altalena*)
- Venezia nel '700: la nuova fioritura artistica, il fenomeno del Grand Tour
- Il **Vedutismo:** nascita e fortuna di un genere; definizione, la camera ottica

- **Antonio Canaletto**: il metodo di lavoro, i taccuini di disegni
- *Il ritorno del Bucintoro al molo di San Marco* (Windsor Castle)
- *Il bacino di San Marco* (Boston)

- **Neoclassicismo**: origine e fortuna critica del termine; nuove concezioni estetiche per un nuovo gusto; i teorici del Neoclassicismo (Johan Joachim Winckelmann; Anton Raphael Mengs), il bello ideale, l'imitazione dell'arte classica; la polemica antibarocca e antirococò; la nuova funzione dell'arte e del ruolo dell'artista.
- **Jacques Louis David:** da Parigi a Roma: la scoperta dei maestri del Rinascimento e dell'arte classica; la pittura come stimolo alle virtù patriottiche; David e la Rivoluzione Francese; il rapporto con Napoleone Bonaparte
- *Il giuramento degli Orazi*
- *La morte di Marat*
- *Il console Napoleone Bonaparte al passo del Gran San Bernardo*
- **Antonio Canova** e la scultura neoclassica; il mito in età neoclassica; tra idealizzazione e naturalismo; la riflessione sulla morte; il metodo di lavoro; l' impegno civile
- *Teseo sul minotauro*
- *Amore e Psiche*
- *Monumento funebre di Maria Cristina d'Austria*

Ricordo di eseguire i compiti assegnati (saggio su David e schede di approfondimento per Canova).

In caso di sospensione del giudizio l'allievo è tenuto a conoscere, con particolare riguardo, i contenuti relativi ai moduli 1, 3, 4,5.

Rimini, 5 giugno 2018

Allievi: Docente: Marina Cellini

_____ _____

_____