

Liceo Artistico Statale “A. Serpieri”

Anno Scolastico 2018/2019
Classe 4S sez. architettura e Ambiente

materia: Storia dell'Arte
docente: Bruna Gabriella Torrini

programma Il Cinquecento

Michelangelo Buonarroti: i Disegni; Pietà'; David; Tondo Doni; Mose'; progetto per la Tomba di Giulio II; Volta della Cappella Sistina; Giudizio Universale; Sagrestia Nuova di San Lorenzo; Biblioteca Laurenziana; pianta della Basilica di San Pietro; Piazza del Campidoglio; Cupola di San Pietro; Pietà' del Museo dell'Opera del Duomo; Pietà' Rondanini.

Il Correggio: affreschi della Camera di San Paolo, di San Giovanni Evangelista e Del Duomo di Parma; Danae; Giove ed Io.

Pittura e architettura a Venezia nel Cinquecento

Il Manierismo: grazia, licenza, difficoltà

Andrea del Sarto: Madonna delle Arpie - San Giovanni Battista.

Pontormo: Alabardiere - Deposizione.

Rosso Fiorentino: Deposizione - San Giovanni Battista.

Agnolo Bronzino: Ritratto di Eleonora di Toledo - Ritratto di Cosimo I de' Medici - Allegoria con Venere e Cupido.

Il Parmigianino: Autoritratto - Madonna dal collo lungo.

Giulio Romano: Palazzo Te a Mantova.

Giorgio Vasari scrittore, poeta, architetto: brani da Le Vite. Giudizio Universale. Gli Uffizi e il corridoio vasariano.

Benvenuto Cellini: Saliera - Perseo

Il Vignola: Il Sacro Bosco di Bomarzo.

La pittura al di là delle Alpi: tra reminiscenze gotiche e anticipazioni barocche

Albrecht Dürer

I disegni e le incisioni. Il Cavaliere, la Morte e il Diavolo – Melencolia I – San Gerolamo nello studio – Adamo ed Eva. Veduta di Arco – Autoritratto a 22 anni – Autoritratto, 1498 – Autoritratto, 1500 – Lepre.

Matthias Grünewald: Altare maggiore della Chiesa abbaziale di Isenheim.

Hieronymus Bosch: Il giardino delle delizie.

Pieter Bruegel il Vecchio: La grande Torre di Babele – Combattimento fra Carnevale e Quaresima – Banchetto nuziale.

El Greco: Seppellimento del Conte di Orgaz.

Pittura e architettura a Venezia nel Cinquecento

Tintoretto: dal colore alla luce.

Ritratto di senatore veneziano - Il miracolo di San Marco - Susanna e i vecchioni - I telari per la Scuola Grande di San Rocco a Venezia; la Crocifissione - Santa Maria egiziaca; Il Paradiso in Palazzo Ducale - Ultima Cena.

Veronese: la luce che rasserena.

Giunone versa i suoi doni su Venezia - Gli affreschi di Villa Barbaro a Masè - Cena in casa di Levi - Le nozze di Cana.

La trattatistica architettonica dopo L.B. Alberti: Serlio, Palladio Scamozzi

Andrea Palladio: I quattro libri dell'Architettura.

La Basilica di Vicenza - Villa Barbaro a Masè - La Rotonda a Vicenza - San Giorgio Maggiore e il Redentore a Venezia - Teatro Olimpico di Vicenza.

Arte e Controriforma: ovvero quando “far statue ignude” divenne “grandissimo e gravissimo errore”

Il Seicento

Dalla svolta antimanierista dell'Accademia dei Carracci al Naturalismo di Caravaggio

Ludovico Carracci: Trasfigurazione di Gesù - L'Annunciazione - Il martirio di Santa Margherita.

Agostino Carracci: Ultima comunione di San Girolamo.

Annibale Carracci

profilo, cronologia essenziale

La bottega del macellaio - Il mangiafagioli - Ragazzo che beve - Volta della Galleria di Palazzo Farnese : le nozze di Bacco e Arianna - Pietà.

Caravaggio

profilo, cronologia essenziale

Bacchino malato - Fanciullo con canestro di frutta - Ragazzo morso dal ramarro - Medusa - Bacco - Canestra di frutta - Suonatore di liuto - Concerto - Maddalena - Riposo durante la fuga in Egitto - Sacrificio di Isacco - Giuditta che decapita Oloferne - Vocazione di San Matteo - San Matteo e l'angelo - Martirio di San Matteo - Crocefissione di San Pietro - Conversione di San Paolo - Madonna dei Pellegrini - Deposizione - San Girolamo - Morte della Vergine - Le sette opere di Misericordia - Decollazione di San Giovanni Battista - Il seppellimento di Santa Lucia - Resurrezione di Lazzaro - David con la testa di Golia.

Artemisia Gentileschi

profilo, cronologia essenziale

Madonna col Bambino - Susanna e i vecchioni - Santa Cecilia - Giuditta che decapita Oloferne - Giuditta e la sua ancella - Giae e Sisara - Autoritratto come Allegoria della pittura.

Il linguaggio del Barocco e il linguaggio del Classicismo

Gian Lorenzo Bernini

profilo, cronologia essenziale

La capra Amaltea - Ratto di Proserpina - David - Apollo e Dafne - Ritratto di Costanza Bonarelli - Ritratto di Scipione Borghese - Ritratto di Thomas Baker - Estasi di Santa Teresa - Beata Ludovica Albertoni - Baldacchino di San Pietro - Cattedra di San Pietro - Fontana dei Fiumi - Colonnato di piazza San Pietro - Sant'Andrea al Quirinale.

Francesco Borromini

profilo, cronologia essenziale

San Carlo alle Quattro Fontane - Sant'Ivo alla Sapienza - San Giovanni in Laterano - Sant'Agnese in Agone.

Pietro da Cortona

profilo, cronologia essenziale

Trionfo della Divina Provvidenza.

Guido Reni

Profilo, cronologia essenziale

La strage degli innocenti - Sansone vittorioso - San Sebastiano - Atalanta e Ippomene - Nesso e Deianira - Trinità.

Il Guercino

Profilo, cronologia essenziale

Il ritorno del figliol prodigo - Seppellimento di Santa Petronilla - Visione di San Girolamo - Annunciazione - L'Angelo appare ad Agar e Ismaele - L'Aurora (Casino Ludovisi).

Pittori europei del XVII secolo

profili e cronologie essenziali

Pietro Paolo Rubens

Autoritratto con amici a Mantova - La Trinità adorata dai Gonzaga - Altare Maggiore di Santa Maria della Vallicella - Battaglia di Anghiari (dal cartone di Leonardo) - Giudizio Universale (da Michelangelo) - Rubens e Isabella Brandt - Innalzamento della Croce - Deposizione dalla Croce - I quattro filosofi - La Medusa - Il cappello di paglia - L'educazione di Maria de' Medici - Il matrimonio di Maria de' Medici a Firenze - Sbarco di Maria dei Medici a Marsiglia - Ritratti di Hélène Fourment - La piccola pelliccia - Autoritratto con la mano guantata.

Rembrandt van Rijn

Gli autoritratti - Ritratto della madre come profetessa Anna - Geremia lamenta la distruzione di Gerusalemme - Sacra Famiglia - Deposizione dalla croce - Anatomia del dottor Tulp - Saskia come Flora - L'allegria coppia - La Ronda di notte - Betsabea con la lettera di David - Aristotele contempla il busto di Omero - Giovane donna al bagno in un ruscello - Bue macellato - Anatomia del dottor Deyman - Tito che studia - Tito come monaco - Ritorno del figliol prodigo - La sposa ebrea.

Frans Hals

Coppia all'aperto - Ritratti di gruppo - Reggitrice dell'ospizio dei vecchi a Haarlem - Balia e bambina - Uomo con teschio.

Jan Vermeer

Cristo in casa di Marta e Maria - Il vicolo - Veduta di Delft - La Lattaia - Lezione di musica - Lettrice in Blu - Donna con collana di perle - La merlettaia - L'Atelier del pittore - Donna con brocca d'acqua - Gentiluomo e ragazza che beve - Donna che legge una lettera - La pesatrice di perle - Donna che scrive una lettera - Fanciulla con l'orecchino di perla - Il geografo - L'astronomo - Donna in piedi alla spinetta - Donna seduta alla spinetta - Allegoria della Fede.

Georges de La Tour

San Tommaso - Suonatore di ghironda - Il baro con l'asso di quadri - La rissa di musicanti - Donna che si spulcia - La Maddalena penitente - Maddalena allo specchio e due fiamme - San Giuseppe - L'apparizione dell'angelo a San Giuseppe - Natività.

Diego Velazquez

Acquaiolo di Siviglia - Vecchia che frigge le uova - Cristo in casa di Marta e Maria - Filippo IV - I beoni - Il Principe Baldassarre Carlo e una nana - Ritratto del Principe Baldassarre Carlo a cavallo - Innocenzo X - Venere allo specchio - Las Meninas.

Francisco de Zurbaran

San Serapio - San Francesco - Arcangelo Gabriele - Immacolata Concezione - Una tazza d'acqua e una rosa su un piatto d'argento - Natura morta - Agnus Dei.

Il Settecento

La prima metà' del secolo: il gusto **Rococo'** nelle corti e nei giardini.
Palazzo Reale di Portici (Napoli) : salotto in ceramica di Capodimonte.
Il parco della Reggia di Versailles.
La pittura veneziana nella prima metà del Settecento.

Filippo Juvara

Basilica di Superga - Palazzina di caccia di Stupinigi.

Luigi Vanvitelli

Reggia di Caserta.

Giambattista Piazzetta

San Giacomo condotto al martirio – Idillio sulla spiaggia.

Giambattista Tiepolo

Profilo, cronologia essenziale

Le quadrature di Gerolamo Mengozzi Colonna.

Affreschi di Palazzo Labia a Venezia: Banchetto di Antonio e Cleopatra - Lo Scalone d'onore e il Salone della Residenza di Wurzburg – Sacrificio di Ifigenia (Villa Valmarana – Vicenza) – Ritratti femminili: Giovane con pappagallo – Donna con mandolino – Donna con tricorno.

Rosalba Carriera

Aria – Ritratto di fanciulla – Giovane fanciullo della famiglia Leblond – Estate – Anziana signora – Cardinale de Polignac – Luigi XIV - Autoritratto.

La veduta e la scena di genere

Il vedutismo tra arte e tecnica: la camera ottica

Gli interni veneziani.

Antonio Canaletto

Il ritorno del Bucintoro al molo nel giorno dell' Ascensione – Piazza San Marco verso San Geminiano – Festa di San Rocco - Il Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute sullo sfondo - Veduta del Bacino di San Marco – Vedute di Londra.

Francesco Guardi

Il Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute sullo sfondo; Piazza San Marco – Il bacino di San Marco – Rio dei Mendicanti – L' ingresso di Venezia – Gondola in laguna.

Pietro Longhi

Venditrice di fritole - Il cavadenti - Lo speciale - La polenta - Il rinoceronte – La lezione di geografia – La lezione di danza – Il pittore nel suo studio – Il sarto – Il piccolo concerto – La lettera del moro - Il ridotto - Caccia in laguna..

La pittura europea dal Neoclassicismo ai fermenti preromantici

E. L. Boullée e l'architettura utopistica: i progetti.

Giovan Battista Piranesi: i disegni, le incisioni e i progetti.

J.J. Winckelmann teorico del Neoclassicismo : “nobile semplicità e quieta grandezza”.

Antonio Canova

profilo, cronologia essenziale, opere

Dedalo e Icaro – Ercole e Lica – Monumenti funebri a Clemente XIII e a Clemente XIV - Teseo sul Minotauro - Amore e Psiche giacenti - Paolina Borghese come Venere vincitrice - Ebe - Monumento funebre a Vittorio Alfieri - Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria.

Jacques Louis David

profilo, cronologia essenziale, opere

Il giuramento degli Orazi - I coniugi Lavoisier - La morte di Marat - Le Sabine arrestano il combattimento fra romani e sabini - Napoleone valica le Alpi - Madame Récamier - L'incoronazione di Napoleone - Leonida alle Termopili - Marte disarmato da Venere e dalle Grazie.

Jean-Auguste Dominique Ingres

profilo, cronologia essenziale, opere.

Autoritratto a 24 anni - Napoleone I sul trono imperiale – Zeus e Teti – L'apoteosi di Omero – Edipo e la Sfinge - Il sogno di Ossián – Ruggero libera Angelica - La bagnante di Valpinçon - La Grande Odaliska - Interno di Harem - La Sorgente - Bagno turco. I Ritratti: Mademoiselle Rivière – Madame Rivière – Contessa d' Haussonville – Madame Moitessier - Monsieur Louis Francois Bertin .

Heinrich Füssli

fermenti preromantici nell' opera del pittore elvetico - l' inquietante mondo di Füssli

L'artista sgomento davanti alle rovine antiche - Giuramento dei tre Confederati sul Rutli - L' incubo – Il Silenzio - La follia di Kate – Il conte Ugolino – Il vortice degli amanti: Paolo e Francesca – Dante e Virgilio nella ghiaccia di Cocito.

Füssli pittore di Shakespeare: Amleto e il fantasma del padre - Lady Macbeth afferra i pugnali - Lady Macbeth sonnambula – Le tre streghe appaiono a Macbeth - Oberon e Titania - Titania e Bottom (da “Sogno di una notte di mezza estate”).

William Blake

La creazione di Adamo- Pietà – Gli Angeli del Bene e del Male – Paolo e Francesca.

Francisco Goya

*profilo, cronologia essenziale (itinerario 25 A94 – A97)- il “terribile” romantico nell’ opera dell’ artista spagnolo
Le pitture nere della Quinta del Sordo.*

I cartoni per la fabbrica reale di arazzi di Santa Barbara: Il parasole - La famiglia di Luigi di Borbone – Don Manuel - I duchi di Osuna con i figli - Scene di stragioneria - Autoritratto nello studio. I Capricci : Il sonno della ragione genera mostri - Il cortile del manicomio - La Duchessa d’Alba - Manuel Godoy sul campo - La famiglia di Carlo IV - La Maja vestita - La Maja desnuda - Le Giovani - Le Vecchie - Il 2 maggio 1808 - Le fucilazioni del 3 maggio 1808 - Il gigante - I disastri della guerra - Majas al balcone – Pitture nere della Quinta del sordo: Saturno che divora uno dei suoi figli – La Leocadia. Ritratto di Mariano Goya - La lattaia di Bordeaux.

L’Ottocento

L’ Europa romantica - I linguaggi del Romanticismo

I Protagonisti

Profili e cronologie essenziali

La pittura tedesca: mistero e contemplazione della natura infinita

Caspar David Friedrich

Veduta dalla finestra destra dell’ atelier - Friedrich nel suo atelier – Tomba megalitica nella neve - Croce in montagna - Nebbia mattutina in montagna - Monaco in riva al mare – Abbazia nel querceto – Paesaggio montano con arcobaleno – Le chasseur nel bosco - Viandante sul mare di nebbia - Donna al tramonto del sole - Le bianche scogliere di Rugen - Sul veliero – Due uomini davanti alla luna - Tramonto (Fratelli) - Luna nascente sul mare – Le età dell’ uomo – La rovina di Eldena – Il Watzmann – Cimitero nella neve - Il mare di ghiaccio (Naufragio della Speranza).

La pittura inglese: il sublime visionario di Turner e il naturalismo pittorico di Constable

William Turner e la dissoluzione nella visione della natura

Barca di pescatori – Il naufragio – Il faro di Bell Rock – Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi - Valanga nei Grigioni – Il ponte del diavolo - Vedute italiane: Roma vista dal Vaticano – Tivoli - Regolo. Turner e Venezia. la serie degli acquerelli - Incendio della Camera del Parlamento – Negrieri gettano a mare morti e moribondi - Tempesta di neve - Ombra e tenebre. La sera del Diluvio - Luce e colore: il mattino dopo il Diluvio . Tramonto – Pioggia, vapore e velocità. La grande ferrovia occidentale.

John Constable: l’ attenta e paziente osservazione della natura

Studi di nuvole - Barca in costruzione presso Flatford - Costruzione di una barca – Il carro - Paesaggio con doppio arcobaleno - La baia di Weymouth - Studio del tronco di un olmo –La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo - Il castello di Hadleigh - Stonehenge.

La pittura francese: la realtà storica protagonista dell’ arte romantica

Théodore Géricault e il superamento del Classicismo

Ufficiale della guardia a cavallo - Testa di cavallo bianco - Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana - La corsa dei cavalli liberi (la mossa – la ripresa) - La zattera della Medusa - Ritratti di alienati: Alienata con monomania dell’ invidia.

Eugène Delacroix caposcuola del Romanticismo

La barca di Dante - Il massacro di Scio - La Grecia sulle rovine di Missolungi - La Liberta’ che guida il popolo - Disegni dall’ Album dell’ Africa del Nord e Della Spagna - Le donne di Algeri - Dipinti di Saint-Sulpice: Giacobbe lotta con l’angelo.

La pittura italiana : Arte e Risorgimento

Francesco Hayez “capo della scuola di pittura storica”

Aiace d’ Oileo – Pietro Rossi - La congiura dei Lampugnani – I vespri siciliani – L’ ultimo bacio dato da Giulietta a Romeo – Pietro l’ Eremita che predica la Crociata - I profughi di Parga - Pensiero malinconico - La Meditazione - Il Bacio . Ritratti: Alessandro Manzoni – Teresa Manzoni Stampa - Massimo D’Azeglio – Camillo Benso conte di Cavour - Gli ultimi momenti del Doge Marin Faliero - Finestra di harem.

Testo in adozione: CRICCO – DI TEODORO, Itinerario nell’arte, versione gialla, vol. 3- 4, Zanichelli.

Rimini, 03/06/2019

Gli alunni rappresentanti di classe

La docente

.....

.....

.....