

Liceo Scientifico
Liceo Artistico

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

Classe: 4[^]T, Liceo Artistico, Indirizzo Arti Figurative, Pittura

Disciplina: Storia dell'arte

Docente: Serena Rossi

Anno scolastico 2021/2022 - Programma consuntivo

Testi in adozione: G. Cricco, F. P. Di Teodoro, *Itinerario nell'arte*, versione arancione, terza edizione, voll. 3 - 4, editore Zanichelli.

MODULO 1 - IL CINQUECENTO E LA MANIERA MODERNA

U.D. 1 Roma al tempo di Giulio II e di Leone X: l'architettura sacra e il mecenatismo dei papi

Michelangelo Buonarroti. Biografia e produzione artistica. La produzione giovanile del primo periodo romano: *Bacco e Pietà*. Le opere del periodo fiorentino: *David, Tondo Taddei e Tondo Doni*.

Il secondo periodo romano e le commissioni del pontefice Giulio II: il progetto della *Tomba di Giulio II*. Analisi del *Mosè* e delle sculture dei *Prigioni*. La Cappella Sistina: la decorazione della volta e della parete di fondo con *Giudizio Universale*. Confronto tra alcune opere raffiguranti il tema della Pietà: *Pietà Vaticana, Pietà Bandini* del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze e *Pietà Rondanini*.

L'attività di architetto nel complesso della Basilica di San Lorenzo a Firenze. Il progetto della *Sagrestia Nuova* e delle tombe medicee. Le *tombe di Lorenzo de' Medici e di Giuliano de' Medici*. La *Biblioteca Laurenziana*. L'intervento di Piazza del Campidoglio: lo *scalone di Palazzo Senatorio*, la *base della scultura equestre* e il *Palazzo dei Conservatori*. Il progetto della *cupola della Basilica di San Pietro*.

MODULO 2 - IL RINASCIMENTO: ALLA RICERCA DI NUOVE VIE

U.D. 1 L'esperienza pittorica tra luce e colore

- Giorgione: biografia e produzione artistica. Analisi delle seguenti opere: *Pala Castelfranco, La Tempesta, I tre filosofi, Venere dormiente*. L'attività di ritrattista: *Ritratto di Laura, Doppio ritratto e La vecchia*. Analisi dell'opera *Concerto campestre* di Giorgione o Tiziano.

- Tiziano: biografia e produzione artistica. Analisi delle seguenti opere. Gli entusiasmi della giovinezza e la conquista della supremazia nella pittura veneta (1490 - 1518): *Amor Sacro e Amor Profano*. Accenni all'attività presso gli Este e alla produzione pittorica a carattere mitologico per lo studiolo di Alfonso d'Este. L'affermazione internazionale e i capolavori della prima maturità (1515 - 1538): *Pala dell'Assunta, Pala Pesaro*. L'attività di ritrattista: *Ritratto di uomo con il guanto, Ritratto di Vincenzo Mosti, Ritratto di Paolo III Farnese con i nipoti* (a confronto con il *Ritratto di Leone X con i cardinali Giulio de' Medici* di Raffaello), *Ritratto di Carlo Va cavallo*. La *Venere di Urbino* a confronto con la *Venere dormiente* di Giorgione. La fase ultima di Tiziano: *La Pietà*.

- Correggio: biografia. Produzione artistica: Volta della *Camera della Badessa* nel Convento di San Paolo a Parma, cupola con *Visione di San Giovanni Evangelista* nella Chiesa di San Giovanni Evangelista a Parma e Cupola con *Assunzione della Vergine* nel Duomo di Parma.

U.D. 2 Firenze e Roma: la crisi del terzo decennio. Il Manierismo.

Verso il Manierismo. Andrea del Sarto. Analisi delle opere: *Sposalizio di Santa Caterina e Madonna delle Arpie*. Contestualizzazione del Manierismo: grazia, licenza, difficoltà.

La pittura: *Deposizione* di Pontormo, *Deposizione* di Fiorentino, *Autoritratto entro uno specchio convesso e Madonna con il bambino e angeli* di Parmigianino (nota come la Madonna dal collo lungo), *Ritratto di Eleonora di Toledo* e *Allegoria* (nota come la Lussuria smascherata) di Bronzino, particolari della *Sala dei Giganti* (Palazzo Te) di Romano, *I fiorentini sconfiggono i Pisani alla torre di San Vincenzo* di Vasari, *Il Giudizio Universale* nella Cupola di Santa Maria del Fiore di Vasari e Zuccari.

L'architettura: G. Romano e il progetto e di *Palazzo Te*, Vasari e il progetto fiorentino degli *Uffizi* e dei relativi corridoi.

La scultura: Cellini e la *Saliera di Francesco I* e il *Perseo*.

Accenni alla progettazione dei giardini: Jacopo Barozzi da Vignola e la progettazione del *Sacro Bosco* a Bomarzo.

U.D. 3 Arte e Controriforma

Arte e controriforma. Il Concilio ecumenico di Trento. Le azioni principali e i principi della Chiesa cattolica. La moralizzazione della Chiesa. Gli strumenti per la lotta: la Compagnia del Gesù, il Santo Uffizio dell'Inquisizione e l'indice dei libri proibiti. La questione delle immagini: *De invocatione, veneratione et reliquis sanctorum et sacris imaginibus*. L'attività di Daniele da Volterra nel contesto del Giudizio Universale di Michelangelo. L'architettura: la *Chiesa del Gesù* di Jacopo Barozzi detto il Vignola a Roma e la *Chiesa di San Fedele* di Pellegrino Tibaldi a Milano. Accenni alla *Regola* di Vignola.

A. Palladio: biografia. L'attività a Vicenza: il progetto del loggiato del *Palazzo delle Ragione* e il *Teatro Olimpico*. La tipologia delle ville palladiane. *Villa Barbaro Volpi* e *Villa Almerico Capra*: analisi degli elementi in pianta e degli elementi in alzato. L'attività a Venezia: *La Chiesa di San Giorgio* e la *Chiesa del Redentore*.

U.D. 4 La pittura veneziana di fine Cinquecento

P. Veronese: biografia e produzione artistica. Paolo Caliari: biografia. Il ciclo di Palazzo Ducale a Venezia. *La dea Giunone versa i suoi doni su Venezia*. Il sodalizio con Andrea Palladio tra il 160 e il 1562. La decorazione interna di Villa Barbaro a Masèr. Particolari della *Sala dell'Olimpo*. *Cena in Casa Levi* e *Le Nozze di Cana*.

J. Tintoretto: biografia e produzione artistica. *Il miracolo dello schiavo (Il miracolo di San Marco)*, *Susanna e i vecchioni*, *Trafugamento del corpo di San Marco*, *Ritrovamento del corpo di San Marco*, *Crocifissione e Ultima cena*.

U.D. 5 La pittura del Cinquecento in Europa

La pittura europea tedesca tra reminescenze tardogotiche e barocco. A. Dürer e la consuetudine dell'autoritratto: *Autoritratto con fiore di ricino*, *Autoritratto con guanti* e *Autoritratto con pelliccia*. La sintesi grafica e la produzione di incisioni: *Lepre* e *Il Cavaliere, la Morte e il Diavolo*. Matthias Grünewald: Altare maggiore di Isenheim. Hieronymus Bosch: *Il Giardino delle Delizie*. Lucas Cranach il Vecchio: *Crocifissione*. Hans Holbein il Giovane: *Ritratto di Enrico VIII* e *Ritratto di Erasmo da Rotterdam*. Pieter Bruegel il Vecchio: *La grande torre di Babele*. El Greco: *Seppellimento del conte di Orgaz*.

MODULO N. 3 IL SEICENTO

U.D. 1 Il rinnovamento della pittura tra la fine del XVI e il principio del XVII secolo

- Ludovico, Annibale e Agostino Carracci e l'Accademia degli Incamminati. Agostino Carracci: *Ultima comunione di San Gerolamo*. Ludovico Carracci: *Annunciazione*. Annibale Carracci: il *Mangiafagioli* e la *Macelleria*. I generi della natura morta e della scena di genere. La decorazione della volta della Galleria Farnese. Particolare con *Trionfo di Bacco e Arianna*. La *Pala dell'Assunzione* nella Cappella Cerasi all'interno della Chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma. La tendenza al classicismo tra i pittori emiliani. Guido Reni: biografia e produzione artistica. *La strage degli Innocenti*, *Sansone vittorioso*, *Atalanta e Ippomene* e *Aurora* (a confronto con *Aurora* di Guercino).

- Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Biografia e produzione artistica. Le opere del periodo giovanile: *Bacchino malato*, *Ragazzo morso da un ramarro*, *Bacco*, *Giovane con un cesto di frutta*, *Suonatore di liuto*. Le opere realizzate per il cardinal Del Monte: la *Canestra di frutta* e la *Testa della Medusa*. La produzione a carattere sacro degli anni romani: *Riposo durante la fuga in Egitto*. Il ciclo dei tre dipinti di San Luigi dei Francesi: *Vocazione di San Matteo*, *Martirio di San Matteo* e *San Matteo e l'angelo*. Le due tele della

Cappella Cerasi nella Chiesa di Santa Maria del Popolo: *Crocefissione di San Pietro* e *Conversione di San Paolo*. *Madonna dei pellegrini* e *Morte della Vergine*. Le opere realizzate a Napoli tra 1606 e 1609: *Flagellazione* e *Sette opere di Misericordia*. Le opere realizzate a Malta: *Decollazione di San Giovanni*. L'epilogo: *David con la testa di Golia*. Accenno ai caravaggeschi: confronto tra *Giuditta e Oloferne* di Caravaggio e *Giuditta e Oloferne* di Artemisia Gentileschi. Approfondimento tecnico: Roberta Lapucci e i fenomeni ottici nelle opere di Caravaggio.

U.D. 2 I linguaggi del Barocco

Barocco: significato, origine, diffusione e caratteri generali.

La scultura barocca. Bernini: biografia e produzione artistica. Le opere giovanili realizzate tra il 1618 e il 1625 per il cardinal Scipione Borghese: il *Ratto di Proserpina* e *Apollo e Dafne*. Il rinnovamento del ritratto scultoreo: *Ritratto di Costanza Bonarelli*, *Ritratto di Thomas Baker*, *Ritratto del cardinal Scipione Borghese*. Il pontificato di Urbano VIII (1623 - 1644) e il *Baldacchino* di San Pietro. Il pontificato di Innocenzo X (1644 -1655) e la *Fontana dei Quattro Fiumi*. La *Cappella Cornaro* nella Chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma.

L'architettura barocca. G. L. Bernini e il pontificato di Alessandro VII (1655 - 1667): il *colonnato di Piazza San Pietro* e la *Scala regia*. La *Chiesa di Sant'Andrea al Quirinale* a Roma.

F. Borromini: *Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane*, *Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza*, *Chiesa di Sant'Agnese in Agone*.

La pittura barocca. Pietro da Cortona: *Trionfo della Divina Provvidenza*, volta del salone di Palazzo Barberini a Roma e *Visione di San Filippo Neri*, Chiesa di Santa Maria in Vallicella a Roma.

G. B. Gaulli (Baciccio): *Trionfo del Nome di Gesù*, Chiesa del Gesù a Roma.

Andrea Pozzo: *Gloria di Sant'Ignazio*, Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma.

U.D. 3 La pittura europea del Seicento

La pittura europea del Seicento: un panorama di grande varietà.

La pittura barocca in Spagna. Velázquez: l'attività di ritrattista: *Ritratto del principe Baltasar Carlo a cavallo*, *Ritratto dell'infanta Margherita* e *Ritratto di Innocenzo X*. *La famiglia di Filippo IV* nota come *Las Meninas*. L'originalità della pittura olandese. Rembrandt: *La ronda di notte*, *Lezione di anatomia di Nicolaes Tulp*. Vermeer: *La lattaiia*, *Ragazza con turbante o con orecchino* e *Allegoria della pittura*.

Il Barocco nelle Fiandre (regione corrispondente alla parte più settentrionale della Francia, all'Ovest del Belgio e alla parte meridionale dell'Olanda). Rubens: *Madonna della Vallicella*, *La morte di Ippolito*. L'attività di ritrattista di Van Dyck presso le famiglie aristocratiche italiane e alla corte d'Inghilterra: *Carlo I a caccia* e *La principessa Maria figlia di Carlo I*.

MODULO 4 - IL SETTECENTO: VERSO IL SECOLO DEI LUMI

U.D. 1 Dal Barocco al Rococò: gli interventi architettonici

L'ultima fase dell'arte barocca: il Rococò. Contestualizzazione e caratteristiche generali. L'architettura rococò: l'estetica della grazia. La Francia di Luigi XV come principale centro europeo. Accenni alla *Reggia di Versailles* e alla *Galleria degli specchi*. Lo sviluppo europeo presso le corti settecentesche: accenni al *Castello di Schönbrunn (Galleria grande)*. La tendenza al decorativismo: il *Gabinetto Cinese* del Palazzo Reale di Portici. L'architettura italiana settecentesca. Juvarra e il rinnovamento dello stato sabaudo: la *Basilica di Superga*, il *Palazzo Madama* e la *Palazzina di caccia di Stupinigi* a Torino. Vanvitelli: *Reggia di Caserta*. Gli interventi urbanistici a Roma. De Sanctis: *Scalinata di Trinità dei Monti*. Salvi: *Fontana di Trevi*.

U.D. 2 La pittura di carattere decorativo

- Tiepolo: biografia e produzione artistica. La decorazione di Palazzo Labia a Venezia: analisi del *Banchetto di Antonio e Cleopatra*. La decorazione della Residenza di Würzburg in Baviera: lo scalone d'onore e la decorazione con le scene allegoriche con l'*Olimpo* e la personificazione delle quattro parti del mondo (*Europa, Asia, Africa e America*). La decorazione di Villa Valmarana a Vicenza: analisi del *Sacrificio di Ifigenia*.

- Uno sguardo alla pittura al di là dalle Alpi. La pittura raffinata delle corti: il genere delle *fêtes galantes*. Accenni alla pittura elegante ed aristocratica del primo Settecento francese: Jean-Antoine Watteau

(*Imbarco per l'isola di Citera e Festa veneziana*) e Jean-Honoré Fragonard (*La mosca cieca, L'altalena*).
William Hogarth e la scuola pittorica inglese: il ciclo del *Matrimonio alla moda (Il tête à tête)*.

- Il vedutismo. L'interpretazione della realtà attraverso il genere pittorico del vedutismo: le vedute di Van Wittel. Accenni a Pannini e al vedutismo romano con rovine. Il capriccio: un'interpretazione fantastica. *Capriccio con progetto di ponte ed edifici palladiani*. Il vedutismo veneziano: affinità e differenze degli atteggiamenti dei vedutisti Canaletto e Guardi. A. Canaletto: Venezia vista attraverso l'occhio della lente. Il principio della camera oscura. Analisi dell'opera: *Il ritorno del Bucintoro al molo nel giorno dell'Ascensione*. Francesco Guardi: Venezia vista attraverso l'occhio del cuore. Analisi dell'opera *Molo con la libreria, verso la Salute* a confronto con l'omonima versione di Canaletto *Laguna vista da Murano*.

MODULO 5 - LE TENDENZE DI FINE SETTECENTO E DI PRIMO OTTOCENTO

U.D. 1 Il Neoclassicismo

Contestualizzazione e caratteristiche generali. Winckelmann e l'imitazione dell'arte greca. Il Gran Tour.

La scultura. A. Canova: biografia, tecnica scultorea e produzione artistica. Lettura e commento di un passo del carne "Le grazie" di Foscolo. Analisi delle seguenti opere: *Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche che si abbracciano, Ebe* (II versione), *Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le tre Grazie* e *Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria*.

La pittura. J. L. David. *Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat* e *Le Sabine*.

L'architettura: il progetto del *Teatro alla Scala* di G. Piermarini.

U.D. 2 Il Romanticismo

Francisco Goya: biografia e produzione artistica. La produzione grafica. I *Capricci*. Analisi dell'incisione raffigurante *Il sonno della ragione genera mostri, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio* e *Saturno divora un figlio* (Le pitture nere).

Il Romanticismo: contestualizzazione. La pittura: caratteristiche generali.

Il Romanticismo tedesco: C. D. Friedrich: *La croce in montagna, Monaco sulla spiaggia, Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia* e *Il mare di ghiaccio*.

Il Romanticismo inglese: la corrente onirica e fantastica (Füssli e Blake) e la rappresentazione della natura (Turner e Constable). Füssli: *l'Incubo*. Blake: *Il grande Drago Rosso e la donna vestita di Sole* e *l'Onnipotente*. Turner: *La nave negreria* e *L'incendio della camera dei lords e dei comuni il 16 Ottobre 1834*. Constable: *La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo*.

Il Romanticismo francese: *La Zattera della Medusa* di T. Géricault e *La libertà che guida il popolo* di E. Delacroix.

Il Romanticismo italiano: F. Hayez: *Il bacio*. A. Fontanesi: *Aprile*.

Approfondimento di Educazione Civica.

Approfondimento relativo al Giorno della Memoria in relazione alla visione della diretta youtube organizzata dall'Agenzia Sale Viaggi. La pittura come forma di denuncia. La pittrice ebrea Edith Birkin (*Campo di gemelli*). Corrado Cagli pittore di origini ebreo (*Buchenwald*). Carlo Levi scrittore e pittore torinese di origini ebreo: la pittura come forma di resistenza. Donne morte (*Il lager presentito*) a confronto con la fotografia di Buchenwald di Margaret Bourke-White.

Viserba di Rimini, 31/05/2022

L'insegnante, Serena Rossi _____

I rappresentanti di classe: _____, _____