

Programma di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Classe IV I

a.s. 2022/2023

Liceo Vittoria Colonna

Prof. Gina Oliva

Libri di testo: "Itinerario nell'arte" - G. Cricco, F. Di Teodoro, Ed. Zanichelli, (versione arancione, 2016)

"Linea. Disegnare con metodo" di Angelino, Begni, Carvagna e Rovere, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori

STORIA DELL'ARTE

1) 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

2) La Maniera Moderna e la crisi della cultura e della visione rinascimentale

Dissonanze e deroghe alla "regola classica"

- Lettura e analisi delle opere di Rosso Fiorentino (Deposizione), Pontormo (Trasporto di Cristo), Tintoretto (Ultima cena)

3) 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: Chiesa di San Carlo alle quattro fontane, Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, Galleria di palazzo Spada, Chiesa di Sant'Agnese in Agone, Oratorio dei Filippini
- Caravaggio: temi della pittura caravaggesca e 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'anamorfose da Leonardo da Vinci e Giulio Campi

- Pietro da Cortona: il Trionfo della Divina Provvidenza

- Andrea Pozzo: Gloria di Sant' Ignazio

4) 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)

5) Il Settecento e le nuove istanze di razionalità e oggettività: Il Vedutismo

Canaletto e la camera ottica: Vedute di Venezia e "Capricci"

6) Il Settecento tra Illuminismo e Neoclassicismo

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

7) Il 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

8) Neoclassicismo vs Romanticismo

La rivalutazione del sentimento e della dimensione irrazionale e carattere regionale/locale della cultura romantica.

- Confronto tra Il giuramento degli Orazi di David e la Zattera della Medusa di Gericault.

- Il Romanticismo e le nuove categorie estetiche del Sublime e del Pittoresco.

Friedrich, Viandante sul mare di nebbia; John Constable, Studio di nuvole

DISEGNO

1) 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.

2) Prospettiva centrale e prospettiva accidentale: differenze e applicazioni

Metodi esecutivi: il metodo dei raggi visuali, il metodo dei punti di distanza
Determinazione delle altezze

Esercitazioni in classe e a casa su prospettiva centrale di figure piane, figure solide e composizioni di solidi

Roma, 05/06/2023

Il Docente
Prof. Gina Oliva