

Anno Scolastico 2023-24

CONTENUTI DISCIPLINARI

Docente: Letizia Locatelli
Materia insegnata: Storia dell'Arte
Classe: 4AA

Testo/i adottato/i

"Civiltà d'Arte – il Quattrocento e il Cinquecento", vol.3, Gillo Dorfles e Cristina Dalla Costa, e
"Civiltà d'Arte – dal Barocco all'Impressionismo", vol.4, Gillo Dorfles e Gabrio Pieranti, Ed. Atlas

Argomenti svolti

UdA 1 Argomento: La maniera moderna a Venezia: la pittura veneta, e in Emilia

Contenuti:

Giorgione: la pittura tonale e l'unità tra natura e uomo. La Pala di Castelfranco e la Tempesta.

Tiziano Vecellio: premesse: concetto di Scuola a Venezia, i teleri, la bottega e la committenza. Dal confronto con Giorgione e col classicismo toscano-romano alla dissoluzione della forma. L'Assunta, il Concerto campestre, Bacco e Arianna, Venere di Urbino (cfr con Venere dormiente di Giorgione), Amor sacro e amor profano, Pala Pesaro. Il ritratto privato e celebrativo del potere: Carlo V a cavallo, ritratto di papa Paolo III coi nipoti (cfr con ritratto di Leone X coi nipoti di Raffaello), le due versioni dell'Incoronazione di spine, la Pietà (ultima opera).

Correggio: la Camera della badessa, la Notte, le cupole del Duomo e di San Giovanni Evangelista.

Periodo: settembre-ottobre: ore 5

UdA 2 Argomento: L'età del Manierismo e della Controriforma

Contenuti:

Contesto storico culturale, definizione e caratteri fondamentali del Manierismo, analisi di alcune opere: Deposizione di Rosso Fiorentino a cfr col Trasporto di Cristo al sepolcro di Pontorno; Palazzo Te (architettura) e la Camera dei Giganti di Giulio Romano; Autoritratto e Madonna dal collo lungo di Parmigianino; Mercurio e il Ratto della Sabina di Giambologna; il Perseo e la Saliera di Cellini; Venere e Cupido del Bronzino; il palazzo degli Uffizi (architettura) del Vasari; Cena in casa di Levi di Paolo Veronese (e il tema della Controriforma e del Tribunale dell'Inquisizione); Miracolo dello Schiavo e l'Ultima Cena di Tintoretto; la Basilica di Vicenza, la Rotonda di Vicenza, Villa Barbaro a Maser di Andrea Palladio.

Una nuova tipologia per il culto: la Chiesa del Gesù a Roma del Vignola, la chiesa di San Giorgio Maggiore e del Redentore di Palladio.

Periodo: ottobre-novembre: ore 18.

UdA 3 Argomento: L'età del Barocco

Contenuti:

Le tre fasi del Barocco: la linea naturalista (Caravaggio), la linea classicista (i Carracci e la fondazione dell'Accademia degli Incamminati a Bologna), la corrente del Barocco (definizione, caratteristiche, elementi formali in Bernini e Borromini e Cortona).

Caravaggio: biografia, ricerca di verità e dialettica luce-ombra nelle opere: Bacco, le tre scene di San Matteo nella Cappella Contarelli, San Paolo e Pietro nella cappella Cerasi, Deposizione nel sepolcro, Morte della Vergine, Madonna di Loreto, Giuditta e Oloferne (cfr con il quadro di Artemisia Gentileschi).

- La "Natura morta": la Canestra di frutta: i temi e la lettura allegorica (il tema della *vanitas*).

Annibale Carracci: dal tema del vero al tema classico: il Mangiafagioli, la Bottega del macellaio, la tecnica della quadratura, il Trionfo di Bacco e Arianna e la Galleria Farnese, la Fuga in Egitto.

- La "Pittura di paesaggio": paesaggio naturale idealizzato nella Fuga in Egitto di A.Carracci, il paesaggio interiore di S.Rosa, il paesaggio scientifico di Elsheimer.

- Ricerche: il barocco in Europa: Rubens, Guido Reni, Ribeira, Ceruti, Artemisia Gentileschi, Rembrandt, Vermeer, De La Tour, Velasquez.

Lorenzo Bernini: resa teatrale dei sentimenti, stupore e fantasia nelle proposte architettoniche, gli interventi urbanistici a Roma: Ratto di Proserpina, Apollo e Dafne, David (cfr con Michelangelo e Donatello), la Cappella Cornaro e l'Estasi di Santa Teresa, il Baldacchino di san Pietro, la fontana dei Quattro Fiumi, monumento funebre di papa Urbano VIII.

La Basilica di San Pietro: l'alternarsi della pianta centrale e longitudinale, il problema della facciata in relazione alla cupola, la sistemazione del piazzale.

Francesco Borromini: l'architettura come "studio di matematica pratica": le chiese di San Carlo alle Quattro Fontane e di Sant'Ivo alla Sapienza, la prospettiva accelerata in Palazzo Spada.

- La pittura barocca e la tecnica della quadratura: il Trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona, la volta e la cupola della chiesa di Sant'Ignazio di Andrea Pozzo, la volta della chiesa del Gesù di Gaulli detto il Bacciccia.

Periodo: gennaio-febbraio-marzo: ore 20

UdA 4 Argomento: Tardobarocco e Rococò

Contenuti:

Rococò: definizione, caratteristiche, trionfo delle arti minori.

Architettura: Palazzina di Stupinigi di Filippo Juvarra, la Scalinata di Piazza di Spagna di De Sanctis, la Fontana di Trevi di Salvi e Pannini.

Pittura: l'Altalena di Fragonard, ritratto di madame de Pompadour di Boucher, il Banchetto di Cleopatra ed Antonio e le nozze del Barbarossa di G.B. Tiepolo.

La pittura a Venezia: il Vedutismo (la veduta, il capriccio, le rovine, la camera ottica) con Canaletto, Bellotto e Guardi a confronto.

Scultura: virtuosismo tecnico nel Cristo velato di Giuseppe Sanmartino (viaggio di istruzione a Napoli).

Periodo: aprile: ore 7

UdA 5 Argomento: Il Neoclassicismo

Contenuti:

Contesto storico culturale, definizione, teorici quali Winckelmann e Mengs (Il Parnaso), la poetica e le caratteristiche fondamentali del Neoclassicismo.

Pittura: J.-L.David: la pittura al servizio della Rivoluzione e di Napoleone: il Giuramento degli Orazi, la Morte di Marat, Napoleone varca il Gran San Bernardo.

Scultura: Antonio Canova: la "piacevolezza secondo ragione" in: Paolina Borghese in veste di Venere vincitrice, Amore e Psiche; il tema del monumento funebre nella tomba per Maria Cristina di Sassonia-Teschen. Il ruolo di Canova nella restituzione dei beni artistici dalla Francia, e Pio VII e il tema della tutela dei beni culturali.

Architettura: il Teatro della Scala a Milano di Giuseppe Piermarini.

Periodo: aprile-maggio; ore 8

UdA 6 Argomento: Il Preromanticismo

Contenuti:

Contesto storico culturale, i campi di indagine, i temi.

J.H. Fuessli: dallo smarrimento agli abissi dell'interiorità: "L'artista schiacciato dalla grandezza dei resti romani", "il Giuramento dei confederati sul Ruettli", "L'incubo".

F.Goya: la pittura chiara e la pittura scura e visionaria: il Parasole, la Maja desnuda e vestida, dalla serie dei Capricci "Il sonno della ragione genera mostri", La fucilazione del 3 maggio 1808, Saturno che divora i suoi figli, il Sabba. Le incisioni "I disastri della guerra".

Ingres: perfezione formale e ritratti psicologici: il ritratto di Bertin, la Bagnante di Valpinçon, la Grande Odaliska e il Bagno turco.

Potenziamento, Nuclei multidisciplinari ed Educazione Civica

- Potenziamento: ricerche personali o a coppie sul Barocco in Europa.
- Nuclei multidisciplinari: il tema conduttore è stato: "Da i cinque sensi: l'olfatto nell'arte". L'uscita didattica a Venezia a Palazzo Mocenigo ha permesso di avvicinarsi a questo tema anche attraverso un laboratorio effettuato alla fine della visita guidata, permettendo ai ragazzi di realizzare un profumo. Gli alunni hanno poi lavorato, quasi tutti singolarmente, partendo da un'opera d'arte e hanno cercato collegamenti con le altre materie.

Durata: *nel pentamestre*.

- Educazione Civica: La tutela del patrimonio artistico. Partendo dalla lettera scritta da Raffaello a papa Leone X, al ruolo avuto da Canova nella restituzione dei beni "italiani" sottratti da Napoleone, alla "lettera a Miranda" scritta da Quatrèmere de Quincy.

Periodo: *maggio*.

Data 07/06/2024

Firma degli studenti rappresentanti di classe

Firma del Docente