

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

CESARE BATTISTI

Liceo Artistico – Via Parri 14 , Velletri

PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Arcuri Antonella

STORIA DELL'ARTE

CLASSE: QUARTA D

TESTO: ITINERARIO NELL'ARTE, GIORGIO CRICCO-FRANCESCO PAOLO DI TEODORO, QUINTA EDIZIONE, VOL 4, VERSIONE ARANCIONE

A.S. 2023/2024

ARGOMENTI E ATTIVITA' SVOLTE

Volume III-Andrea Mantegna: *L'Orazione nell'orto* e l'oculo della *Camera degli sposi* nel palazzo di Ludovico II Gonzaga a Mantova. *Cristo in scurto*. Giovanni Bellini *e la prospettiva cromatica*. Opera: *L'Orazione nell'orto*.

Il Cinquecento: Giorgio Vasari e "*Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani*". L'arte e le *tre maniere*; Roma città guida delle arti; Leonardo e il paragone tra pittura e poesia; il Sacco di Roma del 1527; il Collezionismo.

Leonardo da Vinci, vita e formazione. L'importanza dell'esperienza diretta, dello studio del corpo umano e dell'indagine scrupolosa e ampia delle tematiche quali zoologia, botanica, medicina, astronomia, meccanica; lo studio del paesaggio, del "linguaggio dei gesti e degli sguardi" tra le figure. Il *contrapposto*, lo *sfumato* e la *prospettiva aerea*. Opere: *L'Annunciazione*; *La Vergine delle rocce*; *il Cenacolo*; *la Gioconda*.

Pietro Perugino e *Lo Sposalizio della Vergine*, a confronto con l'omonima di Raffaello Sanzio. Perugino e "La consegna delle chiavi a Pietro" nella cappella Sistina.

Raffaello Sanzio. Opere: *Lo Sposalizio della Vergine* (confronto con l'opera omonima di Pietro Perugino); *la Madonna del Prato*; *La Pala Baglioni*; *La Trasfigurazione*. Raffaello e le Stanze Vaticane. La stanza di Eliodoro: *La Cacciata di Eliodoro dal tempio*; *La Liberazione di San Pietro e La Messa di Bolsena*; La stanza della Segnatura: *la Disputa del Sacramento*; *La Scuola di Atene*; *Il Parnaso*; *Il Bene e La Giustizia*. Stanza dell'Incendio di borgo: *l'Incendio di borgo*; *La Stanza di Costantino e la Donazione di Costantino* (approfondimento relativamente anche al percorso di educazione civica con svolgimento di lavori di gruppo ed esposizione orale il giorno della visita ai Musei Vaticani 11/12/2023, interpretando ognuno il ruolo di guida turistica illustrando l'opera d'arte ai compagni e all'insegnante)

"Lettera a Leone X" di Raffaello Sanzio e Baldassarre Castiglione (*Educazione civica: tutela e conservazione*)

Michelangelo: l'uomo e l'artista. Michelangelo a Firenze e a Roma. Michelangelo pittore, scultore e architetto; *La Pietà di San Pietro e le altre Pietà; il David; la Tomba di Giulio II; il Tondo Doni, la Biblioteca Laurenziana; la Piazza del Campidoglio; la Cupola di San Pietro; la Cappella Sistina: la Volta e il Giudizio Universale*

Bramante e il *Cortile del Bevedere Vaticano*. Cenni su: *il Cristo alla Colonna* e il coro illusionistico della chiesa di *Santa Maria presso San Satiro a Milano*

L'esperienza veneziana: tra luce e colore. L'ambiente intellettuale veneziano. La pittura tonale. Giorgione da Castelfranco: *la Tempesta; la Venere dormiente*. Tiziano Vecellio: *la Venere di Urbino e Paolo III Farnese*.

Lorenzo Lotto: caratteristiche generali e alcune opere. Correggio: *la Cupola di san Giovanni Evangelista* e *la Danae*

Andrea Palladio architetto. I riferimenti architettonici -la classicità, il Neopalladianesimo-i quattro libri dell'architettura. Palladio e la tipologia della villa veneta: *villa Almerico-Capra* e *villa Barbaro*.

Il Manierismo "Grazia, licenza, difficoltà". *La Deposizione* di Pontormo; *La Deposizione* di Rosso Fiorentino. Gli artisti manieristi e le loro opere esemplari: Agnolo Bronzino (ritratto di *Eleonora di Toledo*) e il Parmigianino (*La Madonna dal collo lungo*)

Concetti generali sul Concilio di Trento e la riorganizzazione della Chiesa. La Riforma protestante e il volto della Controriforma. L'arte e la Controriforma. Il Tribunale dell'Inquisizione e il caso dell'opera *Cena a casa Levi* di Paolo Veronese.

Volume IV- I caratteri del Barocco nella pittura, nella scultura e nell'architettura. La Controriforma cattolica e il rapporto dell'arte con la Chiesa attraverso le indicazioni nella rappresentazione delle figure sacre. Il Giardino barocco.

Pietro da Cortona: l'affresco *Il trionfo della Divina Provvidenza* nel palazzo Barberini di Roma.

Gian Lorenzo Bernini: *Apollo e Dafne* nella Galleria Borghese di Roma; *l'Estasi di Santa Teresa* nella Chiesa della Vittoria di Roma; *La fontana del Tritone* e *la fontana dei quattro fiumi* di Roma

Francesco Borromini e *La chiesa di San Carlo alle quattro fontane* di Roma.

La Scuola degli Incamminati dei Carracci a Bologna. *Il mangiafagioli* di Annibale Carracci e la pittura di genere. Cenni su Artemisia Gentileschi e l'opera *Giuditta e Oloferne*.

Caravaggio e le opere: *Giuditta e Oloferne; Canestra di frutta; La cappella Contarelli* nella Chiesa di San Luigi de Francesi: *Vocazione di San Matteo, San Matteo e l'Angelo; La morte della Vergine; il David con la testa di Golia*.

Francesco Borromini architetto, concetti generali. La chiesa di *San Carlo alle Quattro Fontane*

I caratteri del Settecento. Il Settecento: dal Rococò al Neoclassicismo. Il Vedutismo veneto: Giovanni Antonio Canaletto. Le *vedute venete* con l'utilizzo della camera ottica. Cenni su Canaletto e *La Reggia di Caserta*

Il Neoclassicismo: caratteristiche generali. Il fenomeno del Grand Tour. Il Neoclassicismo: le scoperte. Le teorie di Johann Joachim Winckelmann.

Anton Raphael Mengs e l'opera *il Parnaso*.

Jean-Auguste-Dominique Ingres e l'opera *L'Apoteosi di Omero*.

Lo scultore Antonio Canova: vita, formazione e stile. La tecnica scultorea di Antonio Canova e le opere: *Teseo sul minotauro*, *Amore e psiche*; cenni su *Adone e Venere*; *Paolina Bonaparte*. Antonio Canova e le spoliazioni napoleoniche.

Jacques-Louis David e la pittura di storia. Opere: *Patroclo*; *Il giuramento degli Orazi*; *La morte di Marat*; *Le Sabine*; *L'incoronazione di Napoleone*; *Napoleone che valica le Alpi*; *Leonida alle Termopili*; *Marte disarmato da Venere* (divisione in gruppi di lavoro, un'opera a scelta ed esposta in classe).

Il Romanticismo: caratteri generali.

Il romanticismo francese. Théodore Géricault: opera *La zattera della Medusa*; Eugène Delacroix: *La Libertà che guida il popolo*.

Il Romanticismo italiano, tedesco e inglese: Francesco Hayez, Caspar David Friedrich, John Constable e William Turner.

Francesco Hayez: opere *I profughi di Parga*, *Atleta trionfante*, *Il Bacio* (le tre versioni 1859-1861-1867); *Malinconia*, *Pensiero malinconico*, *Ritratto di Alessandro Manzoni*.

Caspar David Friedrich e l'opera *Viandante sul mare di nebbia*.

John Constable: *Studio di nuvole a cirro* e *La cattedrale di Salisbury vista dai terreni del Vescovo*. William Turner: *Roma vista dal Vaticano*, *L'incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni*, *Tramonto*

Educazione civica e Approfondimenti: visita ai Musei Vaticani l'11/12/2023 (vedi nota in alto); visita a Palazzo Barberini e luoghi limitrofi il 5 aprile 2024, con studio di opere esposte nel Palazzo Barberini e nei dintorni (Chiesa della Vittoria di Roma e la scultura *l'Estasi di Santa Teresa* di Gian Lorenzo Bernini; la chiesa di San Carlo alle quattro fontane di Francesco Borromini) a scuola e nel giorno dell'uscita; "Lettera a Leone X" di Raffaello Sanzio e Baldassarre Castiglione (riflessione in merito alla tutela dei beni storico-artistici e architettonici); attività di cooperative learning con esposizione finale in classe delle opere dell'artista J.L. David; rapporto uomo-natura nelle opere degli artisti del Romanticismo.

Velletri, 10 Giugno 2024

La docente: Antonella Arcuri