

LICEO SCIENTIFICO STATALE "CARLO CATTANEO"

Sede Centrale: Via Sostegno 41/10 - 10146 TORINO
tel: 011 7732013-7732014 fax: 011 7732014
Succursale: Via Postumia 57/60 - 10142 TORINO
tel: 011 7071984 fax: 011 7078256

PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO	2021-2022
CLASSE	4I
DOCENTE	Gian Paolo MARINO
MATERIA	Disegno e Storia dell'Arte

TESTI ADOTTATI

Disegno Geometrico

Dellavecchia Sergio, *D-Disegno*, volume unico, SEI – Società Editrice Internazionale, Torino, 2017.

Storia dell'Arte

Cricco Giorgio, Di Teodoro Francesco Paolo, *Itinerario nell'arte 3 – Dal Gotico internazionale al Manierismo*, volume 3, quarta edizione – versione arancione, Zanichelli, Bologna, 2017.

Cricco Giorgio, Di Teodoro Francesco Paolo, *Itinerario nell'arte 4 – Dal Barocco al Postimpressionismo*, volume 4, quarta edizione – versione arancione, Zanichelli, Bologna, 2018.

ATTIVITA' E ARGOMENTI SVOLTI NEL TRIMESTRE

DISEGNO GEOMETRICO

- Strumenti e metodi del disegno tecnico-geometrico.
- Segni convenzionali.
- Gerarchia dei segni.
- Entità e figure geometriche.
- Ripasso degli argomenti principali svolti l'anno precedente.
- Teoria delle Prospettive: prospettiva centrale con il "Metodo dei punti di distanza" di figure geometriche piane e di solidi.
- Teoria delle Prospettive: prospettiva centrale con il "Metodo dei punti di distanza" di interni architettonici.

STORIA DELL'ARTE

- Significato dell'arte come media espressivo di culture e avvenimenti sociali, storici e politici.
- Come leggere un'opera d'arte.
- Cronologia e schemi dei periodi storico-artistici analizzati.
- Ripasso degli argomenti più significativi svolti l'anno precedente.

- **ARTE DEL '500 (Rinascimento Maturo)**: evoluzione temporale, principi storico-filosofico-culturali-artistici, "Le Vite" di Giorgio Vasari, il collezionismo.

pittura:

- Raffaello Sanzio: vita, poetica, la visione dell'antichità romana e opere (Lo sposalizio della Vergine, Le stanze vaticane: Segnatura- Scuola di Atene, Eliodoro- Liberazione di S. Pietro dal carcere, Incendio di Borgo-Incendio di Borgo, La trasfigurazione di Cristo);
- Michelangelo Buonarroti: vita, poetica e opere (Tondo Doni, Cappella Sistina: volta e Giudizio Universale);
- l'esperienza veneziana: colore, pittura tonale, enigma;
- Giorgione da Castelfranco: vita, poetica e opere (Pala di Castelfranco, La tempesta, Venere dormiente);
- Tiziano Vecellio: vita, poetica e opere (Amor Sacro e Amor Profano, Pala dell'Assunta, Venere di Urbino, Paolo III Farnese, Pietà, cenni sulla ritrattistica);
- Antonio Allegri detto Correggio: vita, poetica e opere (Camera della Badessa, Cupola di S. Giovanni Evangelista/La visione di S. Giovanni Evangelista, Cupola del Duomo di Parma/Assunzione di Maria, Danae).

scultura:

- Michelangelo Buonarroti: vita, poetica e opere (Pietà di San Pietro, David, Tomba di Giulio II, Pietà di Firenze, Pietà Rondanini).

architettura:

- Michelangelo Buonarroti: vita, poetica e opere (Sagrestia Nuova di S. Lorenzo a Firenze, cenni alla Basilica di S. Pietro in Vaticano).

- **ARTE DEL '500 (Manierismo):** evoluzione temporale, principi storico-filosofico-culturali-artistici, caratteristiche delle tendenze artistiche associate alle opere manieriste: grazia/eleganza/celerità esecutiva, licenza dalla regola, virtuosismo, difficoltà, inusuale/bizzarra/eccentrico/capriccio.

pittura:

- cenni su Francesco Mazzola detto Parmigianino (Madonna con il Bambino e angeli o Madonna dal collo lungo);
- Giulio Pippi detto Romano: vita poetica e opere (Palazzo Te a Mantova: decorazione della Sala dei Giganti in connessione con l'architettura complessiva).

scultura:

- cenni sulle opere di Benvenuto Cellini (Perseo) e Giambologna (Il ratto della Sabina).

architettura:

- Giulio Pippi detto Romano: vita poetica e opere (Palazzo Te a Mantova: architettura complessiva in connessione con la decorazione della Sala dei Giganti).

Approfondimento e/o Dibattito

- La bizzarra nella progettazione dei giardini: il Sacro Bosco di Bomarzo a Viterbo e il Ninfeo di Villa Litta Borromeo a Lainate.

- **ARTE DEL '500 (Tardo Rinascimento):** protagonisti veneti.

pittura:

- Paolo Veronese: vita, poetica, luce e colore, rimandi alle teorie di cromatica di Michel-Eugène Chevreul, contatti con la pittura ottocentesca e opere (ciclo di affreschi per Villa Barbaro-Volpi a Maser e connessioni con l'architettura di Andrea Palladio, le cene: Cena in casa di Levi, Nozze di Cana, cenni ad altre opere dal soggetto analogo);
- Jacopo Tintoretto: vita, poetica, luce e colore, pittura "immediata" e opere (Il miracolo dello schiavo, Susanna e i vecchioni, Crocifissione, Ultima Cena).

architettura:

- Andrea Palladio: vita, poetica, ricerca, i "Quattro Libri dell'Architettura", interpretazione del classico e opere (Basilica a Vicenza, Villa Barbaro-Volpi a Maser e connessione con i lavori di Paolo Veronese, Villa Almerico-Capra/La Rotonda a Vicenza, Teatro Olimpico a Vicenza, cenni su S. Giorgio Maggiore e Redentore a Venezia ed elementi decorativi prefabbricati).

Approfondimento e/o Dibattito

- Dal Concilio di Trento all'applicazione della Controriforma: ripercussioni sull'arte e la Chiesa del Gesù di Jacopo Barozzi detto il Vignola come esempio capostipite della rivoluzione artistica del '600.

ATTIVITA' E ARGOMENTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE

DISEGNO GEOMETRICO

- Teoria delle Prospettive: prospettiva accidentale con il "Metodo misto con punti di fuga e perpendicolari al quadro" di gruppi di solidi.
- Teoria delle Prospettive: prospettiva centrale con il "Metodo dei punti di distanza" di un'architettura.

STORIA DELL'ARTE

- **ARTE DEL '600 (Barocco)**: evoluzione temporale, principi storico-filosofico-culturali-artistici, origine del termine, caratteristiche delle tendenze artistiche associate alle opere barocche: la forma preferita alla funzione, l'ornamento preferito alla struttura, ellisse/curva, monumentalità, esagerazione, scenografia, meraviglia, stupore, esaltazione del sentimento e della commozione, il nuovo linguaggio artistico a servizio della Chiesa, la sua diffusione in Europa e nelle colonie spagnole, le regge, le residenze di delizia, i giardini, le fontane, ...

pittura:

- l'Accademia degli Incamminati e i lavori di Annibale Carracci (cenni a Il mangiafagioli e alla Galleria di Palazzo Farnese);
- Michelangelo Merisi detto Caravaggio: vita, poetica, luce e ombra, periodi "chiaro" e "scuro" e opere (Testa di Medusa, Bacco degli Uffizi e cenni sul Bacchino malato, Canestra di frutta, Cappella Contarelli: Vocazione di S. Matteo e cenni sulla doppia versione di S. Matteo e l'Angelo e sul Martirio di S. Matteo; Cappella Cerasi: Martirio di S. Pietro e cenni sulla Conversione di Saulo, La morte della Vergine).

scultura:

- Gian Lorenzo Bernini: vita, poetica e opere (Apollo e Dafne, Estasi di Santa Teresa, cenni sulla ritrattistica berniniana, strumenti per la scultura, cenni sulle fontane: Fontana del Tritone, Fontana dei Quattro Fiumi, La Barcaccia).

architettura:

- Gian Lorenzo Bernini: vita, poetica e opere (Baldacchino di S. Pietro in Vaticano, Colonnato di Piazza S. Pietro in Vaticano, cenni sulla Scala Regia in Vaticano);
- Francesco Borromini: vita, poetica e opere (San Carlo alle Quattro Fontane a Roma, Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza a Roma, cenni sulla Galleria di Palazzo Spada).

- **ARTE FRA '500, '600, '700 e primo '800**

ARCHITECTURES ROYALES

Architetti ed architetture reali fra '500 e '800 in Italia e in Europa.

Ricerca di approfondimento tematico sul patrimonio storico-artistico-culturale nazionale ed internazionale: evoluzione di gusti estetici (Tardo Rinascimento, Barocco, Rococò, Neoclassicismo, Romanticismo, Risorgimento), protagonisti (Ascanio Vitozzi, Carlo e Amedeo di Castellamonte, Guarino Guarini, Benedetto Alfieri, Filippo Juvarra, Ernesto Melano, Xavier Kurten, Palagio Palagi, Pietro Piffetti, André le Nôtre, ...), opere (architettura e urbanistica, palazzi, *maisons de plaisance*, fortezze, giardini e fontane, pittura, scultura, edifici religiosi, arredamento, ...).

tematiche

introduzione:

- il *Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO* e i criteri di iscrizione alla lista dei beni protetti;
- cenni su alcune delle grandi architetture reali europee (Versailles, Caserta, Schönbrunn, Cárskoe Seló, ...).

eredità artistica:

- evoluzione architettonica tra il XVI e il XIX secolo in Italia e in Europa come "cartina di tornasole" del gusto e dell'evoluzione stilistico-artistica dal Tardo Rinascimento alle tendenze pre e post Restaurazione;
- il Sito Seriale delle "Residenze Sabaude", un'eredità a scala regionale/nazionale/sovrannazionale da conoscere, apprezzare e salvaguardare.

"Architectures Royales":

- ITALIA (Piemonte): architetture sabaude (Zona di comando, Servizi reali, Corona di delizie, Residenze delle regie villeggiature, Devozione religiosa sabauda);
- ITALIA (Campania): Reggia di Caserta;
- FRANCIA: Reggia, giardini, fontane e strutture sussidiarie di Versailles;
- AUSTRIA: Castello e parco di Schönbrunn;
- GERMANIA: Complesso di Sanssoussi a Potsdam;
- RUSSIA: Cárskoe Seló, Reggia di Peterhof, Ermitage.

- **ARTE DEL '700 (Rococò – verso l'Illuminismo e la Rivoluzione Francese)**: evoluzione temporale, cenni sui principi storico-filosofico-culturali-artistici come "ponte" di ripensamento concettuale verso il Neoclassicismo e le esperienze espressive del secolo XIX.

pittura (cenni):

- Giambattista Tiepolo, il "quadraturismo", l'uso dei colori complementari per "accendere" le pitture come eredità veneta e di introduzione alle ricerche impressioniste/postimpressioniste sulla luce (cenni sulla Residenza del principe-vescovo di

Franconia a Würzburg e su Il sacrificio di Ifigenia a Villa Valmarana ai Nani a Vicenza);

- Vedutismo: bozzetti di vita, “Grand Tour” e *souvenir*, cenni al “Prix de Rome” e alle Accademie, razionalizzazione e restituzione scientifica della realtà in contrasto con la fantasia barocca, la “camera ottica” come strumento anticipatore della “macchina fotografica” e della rivoluzione espressiva del secolo XIX;
- Antonio Canaletto: poetica, tecnica, opere (cenni su Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e utilizzo della “camera ottica”, le varie versioni de Il Canal Grande verso Est dal Campo San Vio, cenni su Eton College);
- Francesco Guardi: poetica, tecnica, opere (cenni su Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute e su Laguna vista da Murano).

- **ILLUMINISMO e NEOCLASSICISMO**: inquadramento temporale, principi storico-filosofico-culturali-artistici, passione per l'antico, campagne napoleoniche, primi scavi archeologici, teorie di Johann Joachim Winckelmann (“*Pensieri sull'imitazione dell'arte greca nella pittura e nella scultura*”, concetto di “Nobile semplicità e quieta grandezza” e modelli ispiratori di riferimento per la scultura e la pittura), “Prix de Rome”, “Grand Tour” e *Salons*, accademie di nudo, artisti.

pittura:

- Jacques-Louis David: vita, poetica e opere (Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat);
- Francisco Goya: vita, poetica e opere (Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio, cenni ai Capricci: Il sonno della ragione genera mostri);

scultura:

- Antonio Canova: vita, poetica, tecnica scultorea e opere (Amore e Psiche che si abbracciano, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria, cenni ad Ebe).

EDUCAZIONE CIVICA

“Architectures Royales” – architetti ed architetture reali fra tardo ‘500 e ‘800: un viaggio per l'Italia e l'Europa alla scoperta del Patrimonio dell'Umanità UNESCO.

Torino, giugno 2022

il docente

Gian Paolo Marino

