

Liceo Statale Jacopone da Todi
Programma di Disegno e Storia dell'arte
IIIBS
a.s. 2019-20

IL PRIMO RINASCIMENTO

La Rivoluzione fiorentina

- L'ARCHITETTURA RAZIONALE DI BRUNELLESCHI
    - Il primo architetto del Rinascimento;
    - Opere a confronto: il concorso del 1401;
    - La Cupola di Santa Maria del Fiore: il primo capolavoro del Rinascimento;
    - Materiale e tecniche: la scoperta della prospettiva;
    - L'interpretazione prospettica di uno spazio architettonico;
    - Il trionfo della geometria: La Sagrestia Vecchia.
  - IL REALISMO NELLA SCULTURA DI DONATELLO
    - Il padre della scultura rinascimentale;
    - Stili e linguaggi: Il Convito di Erode;
    - San Giorgio, un nobile condottiero romano;
    - La scultura conquista lo spazio;
    - L'anticlassicismo delle ultime opere.
  - L'UMANESIMO SECONDO MASACCIO
    - Nasce la pittura rinascimentale;
    - Oltre il gotico: il rapporto con Masolino;
    - La Cappella Brancacci, un nuovo realismo in pittura;
    - La Trinità, un'interpretazione umanistica del sacro;
    - Stili e linguaggi: l'illusionismo pittorico nella Trinità;
- Le innovazioni del primo Rinascimento

- IL RINASCIMENTO SECONDO I FIAMMINGHI
  - I caratteri della nuova pittura;
  - La straordinaria macchina del Polittico di San Bavone;
  - Il ritratto e la verità delle cose;
  - Materiali e tecniche: la pittura a olio;

Fra tradizione e rinnovamento

- LA PITTURA DI FIRENZE TRA IL GOTICO E IL RINASCIMENTO
  - Le reazioni ai capolavori dei grandi maestri;
  - Beato Angelico: la pittura come vocazione;
  - Un invito alla preghiera;
  - Gli affreschi del convento di San Marco;
  - Lo stile elegante di Filippo Lippi;
  - La prospettiva irrealistica di Paolo Uccello;
  - Il mondo cavalleresco di Benozzo Gozzoli;
  - Ultima cena;
  - L'intensità espressiva di Andrea Del Castagno.
- LEON BATTISTA ALBERTI, ARCHITETTO E UMANISTA
  - Un intellettuale umanista;
  - La prima facciata rinascimentale;
  - Tra sacro e profano: il Tempio Malatestiano a Rimini;

LA DIFFUSIONE DELLE CONQUISTE RINASCIMENTALI

L'arte nell'Italia centrale

- UNA NUOVA VISIONE DELLA CITTÀ
  - I principi rinascimentali applicati all'urbanistica;
- PIERO DELLA FRANCESCA: LO SPAZIO E LA LUCE

- Una pittura intellettuale;
- Le storie della vera croce, una sintesi della pittura di Piero;
- Urbino e l'influsso fiammingo;
- Il ritratto;
- La pala di Brera, un modello per le pale d'altare rinascimentali.
- BOTTICELLI E LA PITTURA A FIRENZE
  - L'artista di corte;
  - Uno stile personale e allusivo;
  - Il neoplatonismo;
  - "La Primavera", una raffinata allegoria pagana;
  - La fortuna delle pitture profane;
  - La svolta spirituale;
- LA RINASCITA DELL'ARTE IN UMBRIA E A ROMA
  - Pietro Perugino: grazia e sentimento;
  - La decorazione quattrocentesca della Cappella Sistina;
  - Il Pinturicchio, pittore del papa a Roma e Siena;
  - Luca Signorelli: linearismo e drammaticità.
- LA SCULTURA NEL SECONDO QUATTROCENTO
  - L'eleganza delle opere di Andrea Verrocchio;
  - La ripresa di un genere antico: il busto-ricatto;
  - I bronzetti di soggetto profano.

L'arte nell'area veneta e padana

- IL CLASSICISMO DI ANDREA MANTEGNA
  - La cultura antiquaria a Padova;
  - Due capolavori di straordinaria umanità;
  - Classicismo.

- L'ORIGINALE ITINERARIO DI ANTONELLO DA MESSINA
  - Tra rinascimento toscano e pittura fiamminga;
  - San Sebastiano, una sintesi unica della pittura quattrocentesca;
  - La luce di Antonello e il disegno di Mantegna.
- L'INGRESSO DELL'ARTE VENETA NEL RINASCIMENTO
  - L'eredità tardogotica;
  - La luce e i colori di Giovanni Bellini;
  - L'incontro con Antonello;
  - Pala di San Zaccaria, punto d'arrivo dell'evoluzione di un genere;
  - L'architettura nella città lagunare.
- LA FIORITURA ARTISTICA ALLA CORTE DEGLI ESTENZI
  - L'addizione erculea;
  - Cosme Tura, caposcuola della pittura a Ferrara;
  - L'officina ferrarese.
- IL RINASCIMENTO NEL DUCATO DI MILANO
  - Filarete alla corte degli Sforza;
  - Vincenzo Foppa e la lezione fiorentina.

I FONDATORI DELLA MANIERA MODERNA

Bramante

- UNO STILE MONUMENTALE
  - Maestri antichi e moderni;
  - L'impronta urbinata;
  - Un architetto per Milano;
  - La Tribuna di Santa Maria delle Grazie, un mausoleo per Ludovico il Moro;
  - La pittura urbanistica di Bramante;

- Renovatiourbis.
- LE PRESTIGIOSE OPERE ROMANE
  - Un nuovo classicismo.

Leonardo

- IL PRIMO PITTORE DELLA MANIERA MODERNA
  - Alle origini della modernità;
  - Gli esordi nella bottega del Verrocchio;
  - La prospettiva aerea.
- Alla corte degli Sforza
  - Pittore, architetto, ingegnere;
  - "La Vergine delle rocce", la perfezione dello sfumato
  - L'ultima cena prende vita: "Il Cenacolo" vinciano.
- IL PERIODO INQUIETO TRA I DUE SECOLI
  - Il ritorno a Firenze;
  - "La Gioconda", l'inafferrabilità dell'animo umano.

Michelangelo

- I PRIMI CAPOLAVORI
  - Alla corte di Lorenzo;
  - Il primo soggiorno romano;
  - David, eroe rinascimentale;
  - "Il Tondo Doni", una scultura su tavola.
- L'INCONTRO CON GIULIO II
  - La tomba di Giulio II: < la tragedia della sepoltura >;
  - La Cappella Sistina, l'affresco della storia dell'umanità.
- IL RITORNO A ROMA E LE ULTIME OPERE
  - "Il Giudizio Universale", il tramonto dell'Umanesimo;

- "Pietà Rondanini".

Raffaello

- UN IDEALE ETERNO DI BELLEZZA
  - L'apprendistato tra Marche e Umbria;
  - "Lo sposalizio" secondo Perugino e Raffaello;
  - A Firenze con i maestri;
  - "La Pala Baglioni", la via raffaellesca alla maniera moderna;
  - L'originale interpretazione della lezione di Leonardo;
  - "Le Madonne" di Raffaello;
  - Raffaello ritrattista.
- RAFFAELLO, ARTISTA DELLA CORTE PONTIFICIA
  - La svolta romana;
  - Le Stanze Vaticane;
  - Il recupero della classicità: Villa Farnesina;
  - Le ultime opere;
  - Stili, generi e soggetti di Raffaello.

UNA DIVERSA VIA ALLA MANIERA MODERNA

Giorgione e Tiziano

- IL RIVOLUZIONARIO TONALISMO DI GIORGIONE
  - L'esigua produzione di un grande innovatore;
  - La pittura tonale;
  - "La tempesta", l'enigma di un paesaggio con figure;
  - Le conseguenze di una nuova concezione del colore;
  - I volti di Giorgione.
- TIZIANO, LA POTENZA DEL COLORE

- Una lunga e brillante carriera;
- L' "Assunta dei Frari", il valore drammatico della pittura di colore;
- "Pala Pesaro": un nuovo modello di Sacra conversione;
- Tiziano maestro del ritratto;
- "Le due Veneri" di Giorgione e Tiziano;
- La "crisi" manierista e il pessimismo delle ultime opere;
- L'evoluzione dello stile di Tiziano.

-Proiezioni ortogonali.

-Proiezioni assonometriche.

Todi, 28/05/2020

II DOCENTE

Gloria Palombi

