

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 irreale 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gloria Palombi', written in a cursive style.