

a.s.	21/22	Prof.	Pierfabrizio Paradiso
classe	3I	materia	Disegno e Storia dell'Arte

Libri di testo	<u>G.Dorfles - C. Dalla Costa, Civiltà d'Arte 3 - Atlas</u> <u>C. Dellavecchia, Disegno 2, Sei</u>
----------------	---

Programma svolto

Storia dell'Arte

• Il Gotico Tardo

1. le caratteristiche generali nell'esempio della Cattedrale di Milano (analisi della facciata e della pianta) e dei cantieri in ambito veneziano (analisi dello stile e della composizione in facciata del Palazzo Ducale e della Ca' d'Oro).
2. La pittura tardo-gotica di Gentile da Fabriano (analisi iconografica ed iconologica dell'"Adorazione dei Magi") e di Pisanello (cenni generali a confronto con Gentile).

• Il Primo Rinascimento – la prima metà del '400

1. Introduzione al Rinascimento Italiano: le premesse, significato e diffusione del termine, il clima culturale dell'Umanesimo.
2. Il concorso del 1401: analisi iconografica ed iconologica a confronto dei saggi di Lorenzo Ghiberti e Filippo Brunelleschi.
3. La figura di Filippo Brunelleschi: analisi della Basilica di Santo Spirito (attività di peer tutoring); il contesto di riferimento e le prime sperimentazioni della pianta centrale (analisi della Rotonda di Santa Maria degli Angeli); il modulo brunelleschiano applicato all'analisi della composizione dello 'Spedale degli Innocenti; analisi della composizione e dello stile della facciata di Palazzo Pitti; studio del cantiere per la progettazione della cupola di Santa Maria del Fiore; l'edilizia sacra in Filippo Brunelleschi: la maturità della pianta centrale e l'applicazione del modulo dello spazio brunelleschiano nei cantieri della Sagrestia Vecchia di San Lorenzo (cappelle medicee) e della Cappella de' Pazzi.
4. La figura di Masaccio: il rapporto con Masolino da Panicale ed analisi iconografica e dello stile delle rispettive mani nella Pala della Sant'Anna Metterza Bonamici; il cantiere della Cappella Brancacci (confronto tra gli interventi di Masaccio e Masolino negli affreschi della Cacciata dei Progenitori e del Peccato Originale, analisi iconografica ed iconologica de Il Tributo); analisi della composizione e dello stile delle Tavola della Madonna in Trono e della Crocifissione dal Polittico di Pisa; analisi iconografica ed iconologica della "Trinità" di Masaccio e le ricadute sul discorso architettonico di Brunelleschi;
5. La figura di Donatello (le linee fondamentali della sua ricerca e della sua formazione), il primo cantiere di Orsanmichele (il ruolo ed il significato delle Corporazioni delle Arti e Palazzo della Mercanzia; il confronto con le reminiscenze gotiche di Ghiberti e Nanni Di Banco, analisi iconografica ed iconologica del San Giorgio e della Predella a confronto con i coevi tardogotici); il cantiere di Santa Maria del Fiore (il tema dell'antico e dell'introspezione nel San Giovanni Battista, Geremia e Abacuc; il dinamismo e la resa spaziale della decorazione della Cantoria a confronto con quella di Luca della Robbia); la committenza medicea della decorazione di Sagrestia Vecchia; il tema del David e confronto tra la versione in marmo e la versione in bronzo; il periodo senese (analisi della formella del Festino di Erode dal Fonte Battesimale); il periodo padovano (analisi iconografica ed iconologica della formella del Miracolo dell'Asina dall'altare del Santo e del Monumento equestre al Gattamelata); gli anni della senilità (il testamento artistico della Maddalena Penitente).
6. La figura di Jacopo della Quercia (analisi iconografica e dello stile del Monumento Funebre a Ilaria del Carretto);
7. La bottega dei Della Robbia (Luca Della Robbia ed analisi della Madonna del Roseto; Andrea Della Robbia ed analisi delle pale centinate dell'Assunzione della Vergine di Barga e del Tabernacolo del Miracolo eucaristico della Chiesa di piazza del Limbo a Firenze; Giovanni della Robbia a confronto con Santi Buglioni nel ciclo decorativo dell'Ospedale del Ceppo di Pistoia).

8. La figura di Leon Battista Alberti: il ruolo nella trattatistica rinascimentale e nella cultura umanista (analisi dei temi fondamentali del De Pictura, del significato di concinnitas, del De Statua e dell'uso del Finitorium, del De Re Aedificatoria e del confronto con Brunelleschi); analisi del cantiere del Tempio Malatestiano (gli interventi negli interni ed in esterno in facciata e fianchi laterali); la committenza Rucellai per i cantieri fiorentini di Leon Battista Alberti: analisi della progettazione in facciata di Palazzo Rucellai ed analisi della rielaborazione della facciata della Basilica di Santa Maria Novella (Concinnitas e la legge del modulo proporzionale);
9. La pittura fiamminga nella prima metà del Quattrocento: i temi fondamentali e le differenze con l'ambiente toscano; analisi del Trittico di Mèrode di Robert Campin; la figura di Jan Van Eick: analisi della composizione e dello stile nelle pale del Polittico di Gand (focus sull'Adorazione dell'Agnello Mistico e sulle tavole del registro superiore), analisi della composizione de I Coniugi Arnolfini.
10. La pittura pseudo-rinascimentale a Firenze: la figura di Beato Angelico (analisi dell'Annunciazione di San Marco); Filippo Lippi (analisi dell'Annunciazione Martelli), di Paolo Uccello (analisi del Monumento Equestre a Giovanni Acuto e di un pannello della Battaglia di San Romano), di Andrea del Castagno (analisi del Monumento Equestre a Niccolò da Tolentino, del ciclo di affreschi di Sant'Apollonia - Cenacolo e Pietà di Cristo), di Domenico Veneziano (analisi della pala di Santa Lucia dei Magnoli).

• **I Primo Rinascimento - la seconda metà del '400**

1. il contesto storico e politico in Italia (il mecenatismo e il concetto di Signorie);
2. Il ruolo del Mecenatismo e della Filosofia Neoplatonica (i trattati ed i poliedri platonici)
3. La definizione della Città Ideale (analisi delle tre versioni dette di Urbino, di Baltimora e di Dresda)
4. Il modello urbanistico di Pienza: Analisi della composizione urbanistica e di Palazzo Piccolomini di Bernardo Rossellino.
5. Il Gran Ducato di Urbino e i Montefeltro: analisi della composizione architettonica del Palazzo Ducale tra il Laurana e Di Giorgio Martini; il ruolo simbolico dello Studiolo di Federico attraverso l'analisi delle tarsie lignee di Baccio Pontelli e il ciclo degli uomini illustri di Giusto di Gand).
6. La figura di Piero della Francesca: il pensiero teorico nei trattati (il rapporto con Luca Pacioli e il De Corporibus Regularibus); il periodo di San Sepolcro (analisi della composizione e dello stile de Il Battesimo di Cristo; della composizione della Pala della Misericordia ed analisi del pannello della Madonna della Misericordia; dell'affresco della Resurrezione di Cristo presso il Palazzo dei Conservatori); il periodo di Arezzo (analisi del contesto e della composizione del ciclo della Vera Croce per temi e per cronologia; analisi del brano de Il Sogno di Costantino); il soggiorno ad Urbino alla corte dei Montefeltro (analisi iconografica ed iconologica de La Flagellazione di Cristo, della Pala Montefeltro e del Dittico Montefeltro);
7. Firenze e il mecenatismo mediceo: il contesto sociale e culturale;
8. la figura di Benozzo Gozzoli (analisi di un brano della Cappella dei Magi in Palazzo Medici-Riccardi);
9. la figura di Domenico del Ghirlandaio (analisi dei brani centrali della Cappella Sassetti in Santa Trinita e della pala dell'Adorazione dei Magi);
10. il linearismo pittorico in Antonio del Pollaiuolo;
11. la figura di Andrea Verrocchio alla luce della sua genealogia artistica: le opere giovanili (analisi della Dama col Mazzolino e della Gentildonna Flick a confronto con Desiderio da Settignano), gli allunati: analisi del David in bronzo a confronto con Donatello con riferimenti all'alunnato di Leonardo Da Vinci (Disegni dal Codice Windsor), analisi della Madonna con Bambino con la mano di Lorenzo di Credi e l'alunnato di Domenico del Ghirlandaio nella Madonna Ruskin; le committenze Medicee e i disegni leonardiani e verrocchieschi del "piegar de' panni";
12. La figura di Sandro Botticelli: le influenze della cultura neoplatonica alla corte del Magnifico e la conciliazione con il tema cristiano nell'analisi iconografica ed iconologica de La Primavera e de La Nascita di Venere; la rielaborazione della pittura classica e del tema politico alla vigilia della crisi nell'analisi iconografica ed iconologica de La Calunnia di Apelle; la figura del Savonarola e la crisi mistica nell'analisi del Compianto del Cristo Morto;
13. I cantieri romani: la figura di Sisto IV e l'evoluzione del cantiere della Cappella Sistina prima di Michelangelo (analisi del contesto storico romano e dell'architettura della cappella ad opera di Giovannino de' Dolci);
14. il ciclo di affreschi della Cappella Sistina prima di Michelangelo (il ciclo cristologico e mosaico, impaginazione delle pareti laterali e della controfacciata).
15. La figura di Pietro Perugino: la produzione artistica a Perugia (analisi iconografica e dello stile del ciclo di San Bernardino con Pinturicchio); il cantiere della Cappella Sistina (analisi iconografica e della composizione dei brani affrescati "Il Battesimo di Cristo" con Pinturicchio e de "La Consegna delle Chiavi" con Luca Signorelli);
16. La figura di Luca Signorelli: il ciclo delle Storie e Fatti dell'Anticristo dalla Cappella di San Brizio nel Duomo di Orvieto (analisi iconografica ed iconologica della Predica dell'Anticristo e della

Resurrezione della Carne);

17. La Figura di Andrea Mantegna: la Formazione ed il Periodo Veneto (la bottega dello Squarcione e la definizione di Rinascimento Umbratile ed Umanesimo Archeologico; analisi della ricostruzione e delle rimanenze del ciclo di affreschi della Cappella Ovetari a Padova, del dipinto dell'Orazione nell'Orto e della Pala di San Zeno a Verona); il cantiere di Mantova (il contesto culturale alla corte dei Gonzaga, il ciclo di affreschi della Camera Picta in Castel San Giorgio: analisi della Parete della Corte e dell'Incontro e del soffitto con l'oculo); la Maturità (analisi iconografica ed iconologica del Cristo Morto di Brera);
18. Focus sul presente: *La Trasfigurazione Pasoliniana del Cristo Morto di Mantegna nella scena finale di "Mamma Roma"*.
19. Focus "Descrivendo" - *I Capolavori di Brera: analisi del Cristo Morto attraverso la descrizione morfologica della tela per chi ha ridotte capacità visive (Slow Art)*.

• **La Maniera Moderna**

1. La definizione vasariana di Maniera; il contesto politico e culturale di Milano (il casato degli Sforza); il contesto politico e culturale di Roma (la figura di Giulio II e dei papi medicei alla luce del Sacco); il valore del Collezionismo antico (la collezione Farnese).
2. La figura di Donato Bramante: le esperienze a Milano (analisi della progettazione in pianta ed in alzato della Chiesa di Santa Maria presso San Satiro e della Tribuna di S. Maria delle Grazie; analisi iconografica e dei debiti nel Cristo alla Colonna di Brera); le esperienze a Roma (analisi del modello a pianta centrale rielaborato nel Tempietto di San Pietro in Montorio e nella loggia del Belvedere Vaticano, studio dei disegni autografi e dai trattati per la progettazione della nuova Basilica di San Pietro)
3. La figura di Leonardo Da Vinci: i tratti fondamentali di un Genio (la ricerca poliedrica di Leonardo ed il valore del disegno come strumento di conoscenza; la raccolta dei Codici e analisi de L'Uomo Vitruviano); le opere giovanili fiorentine: ripresa dell'alunnato presso Verrocchio e l'innovazione iconografica nell'analisi de L'Annunciazione e de L'Adorazione dei Magi e degli aspetti già caratterizzanti della sua pittura successiva; il periodo Milanese: la Prospettiva d'Atmosfera e la costruzione dei rapporti ne La Vergine delle Rocce; lo studio dei Moti dell'Animo nel Cenacolo Vinciano; il tema del Ritratto ne La Dama con l'Ermellino; il periodo fiorentino maturo: Studio dalla Battaglia di Anghiari di Rubens sulla ricerca anatomica di Leonardo ed il fallimento nella tecnica dell'affresco (Milano e Firenze); la Poetica degli Affetti nell'analisi della San'tAnna con Maria e Gesù Bambino (l'aspetto psicoanalitico di Freud nella pittura leonardesca); il valore dello Sfumato Leonardesco e del principio di Natura nell'analisi della Gioconda.
4. La figura di Michelangelo Buonarroti: il contesto di formazione con Ghirlandaio e il Giardino di San Marco: il "per via di levare", il rapporto con Poliziano e le influenze del pensiero neoplatonico e mistico sulla produzione artistica dalla gioventù alla maturità (analisi de bassorilievo della Battaglia dei Centauri); il primo soggiorno romano: analisi iconografica ed iconologica della Pietà Vaticana; il primo ritorno a Firenze: analisi iconografica ed iconologica del David ed il tema dell'antico; analisi degli aspetti compositivi e dello stile pittorico nel Tondo Doni; il Cantiere di Palazzo Vecchio: il confronto con Leonardo ed i cartoni preparatori de La Battaglia di Cascina; il secondo soggiorno romano: il cantiere della Volta della Cappella Sistina (analisi dell'impaginazione e dei brani più salienti con tour virtuale); il terzo soggiorno romano: il cantiere del Giudizio Universale della Cappella Sistina (analisi iconografica ed iconologica). Michelangelo architetto ed urbanista: il cantiere della Basilica di San Pietro e Piazza del Campidoglio a Roma.
5. La figura di Raffaello Sanzio: La formazione ed i maestri ispiratori del giovane Raffaello; le opere giovanili: analisi iconografica ed iconologica de Lo Sposalizio della Vergine a confronto con i precedenti di Perugino per definire analogie e differenze nello stile; il contesto fiorentino: il tema leonardesco della Madonna con il bambino nell'analisi de La Belle Jardinière, La Madonna del Prato e La Madonna del Cardellino; le influenze del linguaggio michelangioloesco (analisi iconografica ed iconologica della Pala Baglioni); gli anni romani: analisi dell'evoluzione generale del progetto ad affresco delle Stanze Vaticane (analisi del tema iconologico della Stanza della Segnatura e dei brani "La Disputa del Sacramento" e "La Scuola di Atene"; analisi del tema iconologico della Stanza di Eliodoro e del brano "Liberazione di San Pietro dalle Carceri"; analisi del tema iconologico della Stanza dell'Incendio di Borgo e del brano omonimo; le committenze private: la decorazione della Loggia di Psiche per Villa La Farnesina; la rielaborazione matura del tema della Vergine nell'analisi della Madonna Sistina e del Cristo nell'analisi della Trasfigurazione.

Disegno

- Studio della Sezione di Solidi in proiezione ortogonale: dal piano ausiliario al piano secante, la ricerca della Vera Forma della Sezione.

- Studio della Sezione di Solidi in proiezione ortogonale: il piano secante parallelo o perpendicolare ai piani fondamentali rispetto a solidi con assi paralleli o perpendicolari ai piani.
- Studio della Sezione di Solidi in proiezione ortogonale: il piano secante inclinato a uno dei piani fondamentali rispetto a solidi con assi paralleli o perpendicolari ai piani.
- Studio della Sezione di Solidi in proiezione ortogonale: le sezioni coniche e cilindriche con piani secanti paralleli, perpendicolari o inclinati rispetto ai piani fondamentali di proiezione.
- Il concetto di proiezione assonometrica: il triedro, gli assi fondamentali X-Y-Z, uso e finalità della rappresentazione assonometrica.
- Rappresentazione in assonometria ortogonale isometrica (regole di base); indicazioni operative sulla rappresentazione di figure piane in assonometria ortogonale isometrica.
- Rappresentazione in assonometria ortogonale isometrica con il metodo diretto ed indiretto (dalla proiezione ortogonale al ribaltamento degli assi) di figure piane.
- Rappresentazione in assonometria ortogonale dimetrica di figure piane ed introduzione ai rapporti di riduzione sugli assi.
- Rappresentazione in assonometria ortogonale dimetrica di figure piane e composizione di figure piane appoggiate e quotate rispetto al P.O.
- Rappresentazione in assonometria ortogonale isometrica e dimetrica di figure solide (prismi, piramidi e solidi di rotazione) e composizioni di solidi con asse parallelo e/o perpendicolare ai piani fondamentali.
- Definizione e concetti fondamentali delle rappresentazioni assonometriche oblique
- Rappresentazione in assonometria obliqua isometrica cavaliere di figure solide (prismi, piramidi, solidi di rotazione);
- Rappresentazione in assonometria obliqua dimetrica cavaliere di figure solide (prismi, piramidi, solidi di rotazione);
- Rappresentazione in assonometria obliqua planometrica (monometrica) di figure solide (prismi, piramidi, solidi di rotazione);
- Rappresentazione in assonometria obliqua planometrica (ribassata) di figure solide (prismi, piramidi, solidi di rotazione).

Educazione Civica

- Visualizzare la Guerra/Iconografie del Conflitto: studio di Balkan Baroque di Marina Abramovich (materiale originale dalla Biennale di Venezia 1997 e MoMA)
- Il tema del Mecenate tra Promozione e Tutela del Patrimonio Artistico: esempi fondamentali tra il Quattro e Cinquecento.

Data	Firma del docente
Desio, 01/06/2022	PIERFABRIZIO PARADISO Firmato con firma elettronica avanzata
Firme di due studenti della classe	