

a.s.	21/22	Prof.	Pierfabrizio Paradiso
classe	4E	materia	Disegno e Storia dell'Arte

Libri di testo	<u>G.Dorfles - C. Dalla Costa, Civiltà d'Arte 4 - Atlas</u> <u>C. Dellavecchia, Disegno 2, Sei</u>
----------------	---

Programma svolto

Storia dell'Arte

• Il Manierismo

1. Definizione del concetto di Manierismo (il contesto storico e culturale di riferimento, l'eredità della Maniera Moderna, lo stile clementino alla corte di Clemente III);
2. analisi iconografica ed iconologica de "Allegoria del Trionfo di Venere" di A. Bronzino come esempio dello stile.
3. Il Manierismo in Italia: la figura di Parmigianino (analisi della "Madonna dal Collo Lungo" e l'anamorfo di "Autoritratto allo Specchio Convesso").
4. Il manierismo fiorentino: analisi iconografica ed iconologica della "Deposizione di Volterra" di Rosso Fiorentino e del "Trasporto del Cristo al Sepolcro" di Pontorno e confronto tra le opere.
5. *Focus sul Contemporaneo - confronto tra le opere del manierismo fiorentino e le ricadute in ambito cinematografico del linguaggio visivo contemporaneo (visione degli estratti da "La Ricotta" di Pier Paolo Pasolini e "The Visit" di Bill Viola).*
6. La Scultura nel Manierismo e Tardo Manierismo: i protagonisti della Loggia dei Lanzi (la figura di Benvenuto Cellini ed analisi dello stile nella Saliera di Francesco I e nel Perseo; la figura di Giambologna ed analisi dello stile dal Nettuno di Bologna al Ratto delle Sabine e al Mercurio; i tratti michelangioleschi nel lavoro di Bartolomeo Ammannati nel Nettuno e di Baccio Bandinelli nell'Ercole e Caco).
7. La figura di Giorgio Vasari: il ruolo de "Le Vite" nella trattatistica d'arte di fine Cinquecento; la progettazione del Palazzo degli Uffizi e del Corridoio Vasariano; il ciclo di affreschi di Palazzo Vecchio e focus sul tema della Grottesca (analisi degli affreschi del chiostro di Michelozzo) e della Cupola del Duomo di Firenze (analisi de Il Giudizio Universale).

• Il Rinascimento tardo in Veneto

1. la figura di Andrea Palladio ed il ruolo nella trattatistica d'architettura (I 4 libri sull'architettura e la rielaborazione dell'Antico), analisi della composizione strutturale e stilistica della Basilica Palladiana di Vicenza; analisi del tema della pianta centrale in Villa Almerico Capra (lettura della pianta e della struttura dell'edificio, analisi degli elementi compositivi delle facciate); analisi del Teatro Olimpico di Vicenza (le finalità ed il contesto con il contributo di Vincenzo Scamozzi, analisi della ripresa strutturale classica, degli elementi compositivi del loggion e della skenè con le rispettive riduzioni prospettiche e della cavea).
2. La figura di Paolo Veronese: analisi del ciclo decorativo di affreschi di Villa Barbaro e il rapporto con l'architettura palladiana (breve analisi della villa); il ciclo delle "Cene": analisi iconografica ed iconologica de Le Nozze di Cana e di Cena in Casa Levi.
3. *Focus sul contemporaneo: analisi dell'installazione "Da Veronese a Vermeer" di Detanico/Lain per il centro di conservazione del Louvre di Lièvin (courtesy: Piergiorgio Pepe).*

• L'Arte tra Classicismo e Naturalismo

1. il contesto storico e politico a cavallo tra Cinquecento e Seicento e gli effetti del Concilio di Trento.
2. la figura di Annibale Carracci: la fondazione dell'Accademia e struttura della formazione artistica bolognese; introduzione al concetto di pittura di genere ed analisi iconografica ed iconologica del "Mangiafagioli" e della "Grande Macelleria"; le tendenze classiciste in pittura: analisi del cantiere della Volta dello studiolo Farnese e del quadrante del "Trionfo di Bacco e Arianna".
3. la figura di Caravaggio: definizione di naturalismo a confronto con il classicismo dei Carracci; i tratti fondamentali dello stile giovanile con l'analisi de La Canestra di Frutta e del Bacco e confronto con la pittura di genere fiamminga e l'esperienza di Tiziano; La Medusa del Caravaggio: studio della

resa realistica e del montaggio sul supporto; il cantiere della cappella Contarelli di San Luigi dei Francesi a Roma: le linee essenziali del ciclo dedicato a San Matteo; analisi iconografica ed iconologica della Vocazione di San Matteo; il confronto tra le due versioni della Ispirazione di San Matteo nella cappella Contarelli, il ciclo pittorico della Cappella Cerasi (analisi iconografica ed iconologica del Martirio di Pietro con breve focus sul concetto di "banalità del male"; e delle due versioni della Conversione di Paolo); il tema mariano e della Maddalena nel linguaggio caravaggesco (analisi de La Morte della Vergine); il periodo napoletano (analisi iconografica ed iconologica delle Sette Opere di Misericordia) e del periodo di Malta (analisi iconografica ed iconologica della Decollazione del Battista);

• **Il Barocco**

1. Il contesto storico, culturale e politico del Seicento, le linee fondamentali dell'Arte Barocca (origine del termine, le caratteristiche fondamentali nel panorama delle arti e del pensiero, il concetto di utopia e il significato sociale e politico); la musica barocca (la figura di Antonio Vivaldi).
2. Il contesto della pittura romana barocca: la figura di Pietro da Cortona (formazione e riferimenti, analisi del Trionfo della Divina Provvidenza nel Salone d'onore di Palazzo Barberini).
3. Focus sul Contemporaneo - Confronto dell'allestimento dedicato a Luigi Ontani nel Salone di rappresentanza di Palazzo Barberini e dialogo con l'opera.
4. il ciclo di Arazzi Barberini sui cartoni di Pietro da Cortona e breve analisi della tecnica dell'arazzo;
5. la figura di Andrea Sacchi e del classicismo barocco (analisi dell'Allegoria della Divina Sapienza di Palazzo Barberini);
6. Focus: la violenza di genere nel caravaggismo e il classicismo carracesco: la figura di Artemisia Gentileschi ed analisi di "Giuditta e Oloferne" a confronto con la versione di Caravaggio; la figura di Guido Reni ed analisi del ritratto di Beatrice Cenci; il tema del ruolo femminile nel lavoro di Shirin Neshat (analisi di alcuni lavori degli anni '90) a conclusione del focus.
7. La Pittura Barocca nel contesto delle Fiandre: la figura di Pieter Paul Rubens (lo stile generale, analisi della Madonna della Vallicella e della Present. del Ritr. di Maria de' Medici dal ciclo omonimo); la figura di Rembrandt (lo stile generale, analisi de La Ronda di Notte e de La Lezione di Anatomia del...); la figura di Jan Vermeer (lo stile generale, analisi de La Merlattaia e La Lattaia).
8. Focus sul Contemporaneo - i valori cinematografici de La Ronda di Notte nel lavoro di Peter Greenaway.
9. La figura di Diego Velázquez: le linee fondamentali dello stile nella pittura di genere e nella ritrattistica di Corte (analisi de Las Meninas) e alla corte papale (analisi del Ritratto di Innocenzo X)
10. Focus sulla Filosofia – la rilettura della Centralità della Mancanza ne Las Meninas secondo Michel Foucault
11. Focus sul Contemporaneo – confronto tra lo Studio di Innocenzo X di Velázquez dipinto da Francis Bacon e l'opera originale.
12. il contesto della scultura e dell'architettura barocca romana;
13. la figura di Gianlorenzo Bernini: le opere giovanili (analisi de Il Ratto di Proserpina e di Apollo e Dafne); Bernini architetto all'insegna della Renovatio Urbis Romae (analisi degli arredi liturgici in San Pietro: il Baldacchino di San Pietro, la Gloria della Cattedra di San Pietro ed il Monumento Funebre ad Urbano VIII); analisi della Transverberazione di Santa Teresa d'Avila, la progettazione del Colonnato di San Pietro; analisi degli elementi strutturali in pianta ed in alzato della Chiesa di Sant'Andrea al Quirinale); la stagione delle Fontane Berniniane (cenni generali ed analisi della Fontana dei 4 Fiumi);
14. la figura di Francesco Borromini architetto e le rivalità sullo scenario di Roma Barocca: il confronto tra lo Scalone d'Onore Berniniano e Borrominiano in Palazzo Barberini; analisi strutturale in pianta ed in alzato della Chiesa di San Carlo alle 4 Fontane e della Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza;

• **Arte ed Architettura del Primo Settecento**

1. la definizione di Rococò e il Tardo Barocco a Torino;
2. la figura di Guerino Guerini: analisi in pianta ed in alzato della Cappella della Sindone e del concetto di prospettiva accelerata; confronto con i debiti borrominiani, analisi della composizione della facciata e della pianta di Palazzo Carignano;
3. La figura di Filippo Juvarra a Torino: analisi della facciata e dell'integrazione di Palazzo Madama, della composizione e dello stile della Basilica di Superga, della pianificazione architettonica e paesistica della Palazzina di Caccia di Stupinigi;
4. Focus tra passato e presente - la narrazione del fatto di cronaca per immagini nei Settimanali INCOM degli anni '50 e il ruolo del monumento (visione del cinegiornale Incom "La Tragedia del Grande Torino", courtesy: Istituto Luce).
5. La stagione delle grandi regge con il caso di Versailles
6. La figura di Luigi Vanvitelli ed il ruolo dell'architetto-ingegnere (analisi dell'Acquedotto Carolino a

Caserta); la Reggia di Caserta (analisi in pianta ed in facciata e della composizione delle corti interne; il debito con la tradizione classica e le influenze tardo-barocca; la decorazione rococò degli interni, dello scalone d'onore e della Cappella Palatina); il complesso del Giardino Reale e sviluppi urbani.

7. Focus sul Contemporaneo - la collezione *Terrae Motus alla Reggia di Caserta* (il contesto storico del Terremoto in Irpinia del 198, breve analisi delle opere in collezione in rapporto al contemporaneo ed alla collocazione nella reggia: Joseph Beuys, Keith Haring, Andy Warhol, Luciano Fabro, Michelangelo Pistoletto, Giulio Paolini, Christian Boltanski)
8. Il modello del giardino all'italiana e del giardino all'inglese nell'esempio della Reggia di Caserta e panoramica sugli interventi J.B Fischer von Erlach per la corte degli Asburgo (la residenza di Schönbrunn e la Karlskirche) con riferimenti ai modelli italiani studiati.
9. La figura di Giovan Battista Tiepolo: il debito con la pittura veneta e la definizione di Quadraturismo, analisi degli esordi giovanili (analisi dei brani ad affresco presso il Palazzo dell'Arcivescovado di Udine e Palazzo Labia a Venezia); gli anni della maturità a Würzburg (analisi dei brani ad affresco della Kaisersaal e del soffitto dello Scalone d'onore).
10. Le caratteristiche fondamentali della Pittura di Vedute con Gaspar Van Vittel ed il principio della Camera Ottica.
11. La figura di Anton Canale detto Canaletto (analisi di alcuni brani pittorici legati al Vedutismo ed al Tema del Capriccio)

• **L'Arte Neoclassica**

1. Contesto storico, culturale, politico e sociale del Secondo Settecento (il valore dell'Illuminismo e i risvolti culturali e sociali, le conseguenze delle rivoluzioni politiche e industriali sulla cultura e sulla società: dall'America alla Francia all'Inghilterra)
2. Il pensiero dell'Arte Neoclassica: le caratteristiche fondamentali e la figura di Johann Joachim Winckelmann, il concetto di copia ed imitazione; la nascita dell'Accademia e del Museo come divulgatori del pensiero neoclassico).
3. L'Architettura Neoclassica: le istanze politico sociali nell'evoluzione del Teatro: analisi della facciata del Teatro La Fenice di Venezia di Selva e del Teatro alla Scala di Piermarini;
4. Focus: le integrazioni delle torri ellittica e scenica di Mari Botta e l'evoluzione della Macchina Scenica nella scenotecnica della Scala;
5. il modello dell'Arco Trionfale (analisi generale dell'Arc de Triomphe de l'Etoile di Parigi)
6. la riqualificazione urbana di Piazza del Popolo a Roma a opera del Valadier
7. la figura di Giovan Battista Piranesi (il pensiero alla base dei suoi lavori ed analisi delle Incisioni de Le Carceri)
8. l'Architettura rivoluzionaria (le figure di Ledoux e Boullè e analisi del progetto per il Cenotafio di Newton)
9. La Pittura Neoclassica: la figura di Anton Raphael Mengs e le istanze neoclassiche del linguaggio pittorico (analisi de Il Parnaso di A.R. Meng; focus sul circolo di Villa Albani a Roma)
10. La figura di Jacques-Louis David: analisi iconografica ed iconologica della rielaborazione dell'istanze neoclassiche nella declinazione della Pittura di Storia ne Il Giuramento degli Orazi; La Morte di Marat e Le Sabine, ed il tema dell'Arte di Stato nell'analisi de Napoleone valica le Alpi...
11. La figura di Francisco Goya: l'eredità classicista spagnola nel periodo dei ritratti di corte e privati (La Famiglia di Carlo IV e la Maja vestida e desnuda); la fase del realismo (analisi de 3 Maggio 1808: Fucilazione) e la fase delle pitture nere e gli aspetti pre-romantici (analisi di Saturo che divora i suoi figli e di un'incisione tratta dai Capricci (n.43: Il Sonno della Ragione Genera mostri).
12. La figura di J.H. Fùbli con l'analisi de L'Incubo e di William Blake con le prime istanze preromantiche.
13. La scultura neoclassica: la figura di Antonio Canova: formazione ed il valore del disegno nello studio dell'antico (analisi del disegno B-20 dallo studio della Fontana dei Dioscuri al Quirinale); il valore del mito e le istanze neoclassiche applicate alla scultura: analisi di Dedalo e Icaro e di Teseo e il Minotauro; Amore e Psiche (versione del Louvre): studio della composizione e della rielaborazione del tema della metamorfosi in confronto con il linguaggio berniniano; l'imitazione dell'antico: analisi del gruppo di Adone e Venere, Ercole e Lica e Ebe (versione dell'Ermitage); il tema napoleonico: studio della composizione di Paolina Borghese come Venere Vincitrice e riferimenti a Napoleone come Marte Pacificatore di Brera; il tema del monumento funebre: dai canoni precedenti alla reinterpretazione del tema nell'analisi del monumento funebre a Maria Teresa d'Austria.

Disegno

• **Teoria delle Ombre nella Proiezione Ortogonale**

1. *Le caratteristiche fondamentali della luce e dell'ombra (le sorgenti, le tipologie di ombre, la*

- classificazione dei raggi luminosi e la definizione di inclinazione e direzione)*
2. Studio della rappresentazione grafica di ombre di figure piane ortogonali al piano e inclinate
 3. Definizione dell'ombra virtuale per ombre spezzate su piani diversi.
 4. Uso del Piano virtuale per ombre portate su figure piane variamente posizionate nel triedro
 5. Studio della rappresentazione grafica di ombre di solidi (piramidi e prismi) in proiezione ortogonale e rappresentazione di ombre proprie e portate di solidi su altri solidi;
 6. Studio di ombre proprie e portate di una piramide su un parallelepipedo a gradoni.
 7. Studio dell'ombra propria, portata ed autoportata di un solido complesso a gradoni
 8. Studio delle ombre proprie e portate di un solido su un piano inclinato (uso dei piani virtuali).
 9. Studio di ombre proprie e portate di solidi su altri solidi con facce ortogonali e inclinate al piano.
 10. Studio delle ombre proprie e portate di solidi su facce di Piramide (piani inclinati triangolari).
 11. Studio delle ombre portate di solidi sporgenti rispetto ad altri solidi

• **Teoria delle Ombre nella Proiezione Assonometrica**

1. Le caratteristiche fondamentali della luce e dell'ombra nel quadro assonometrico (le sorgenti, le tipologie di ombre, la classificazione dei raggi luminosi e la definizione di inclinazione e direzione)
2. Studio di ombre proprie e portate di un Prisma in Ass. Ortogonale Isometrica
3. Studio delle ombre proprie e portate di una piramide in Ass. Ortogonale Isometrica
4. Studio delle ombre portate di solidi su altri solidi in Ass. Ortogonale Isometrica.
5. Studio delle ombre proprie e portate di una composizione di solidi su facce tra loro ortogonali in assonometria ortogonale isometrica.
6. Studio di ombre proprie e portate di una composizione di solidi su facce inclinate in assonometria ortogonale isometrica.

• **Il Disegno Prospettico**

1. La rappresentazione prospettica: gli usi, le tipologie e gli elementi fondamentali della rappresentazione prospettica. Le fasi operative del disegno prospettico a un punto di fuga (fase preparatoria e fase operativa).
2. Rappresentazione di una figura piana con quota n rispetto a L.T. in prospettiva centrale.
3. Rappresentazione di figure piane parallele e perpendicolari al piano in prospettiva centrale.
4. Rappresentazione di solidi e composizione di solidi in prospettiva centrale (metodo dei punti di distanza)
5. Rappresentazione di solidi / a 2 piani di proiezione in prospettiva centrale.

Educazione Civica

- Visualizzare la Guerra/Iconografie del Conflitto: studio di Balkan Baroque di Marina Abramovich (materiale originale dalla Biennale di Venezia 1997 e MoMA)
- Dagli interventi di restauro sullo scudo della Medusa a seguito dell'attentato in Via dei Georgofili al patrimonio artistico oggetto di attentato negli anni dello stragismo '92-'93.
- Violenza di Genere e Ruolo del Femminile dal Caravaggismo e Classicismo alla Contemporaneità: la figura di Artemisia Gentileschi ed analisi di "Giuditta e Oloferne" a confronto con la versione di Caravaggio; la figura di Guido Reni ed analisi del ritratto di Beatrice Cenci; la figura di Shirin Neshat (analisi degli elementi visivi ed iconici con commento del video Turbolent); La figura di Chiara Fumai: gli elementi fondamentali della sua poetica ed inizio della visione della Performance "I did not say or mean Warning" (courtesy: Fiorucci Art Trust)
- Laboratorio di approfondimento in 3 appuntamenti "Nel Segno di Pirelli: un secolo e mezzo di arte e comunicazione visiva" a cura di Fondazione Pirelli

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