

ISTITUTO COMPRENSIVO " B. TELESIO "

Scuola Secondaria di I° grado " E. MONTALBETTI "
REGGIO CALABRIA

DISPENSA

DI

ARTE E IMMAGINE

CLASSE SECONDA

ANNO SCOLASTICO 2014/2015

ARTE GOTICA

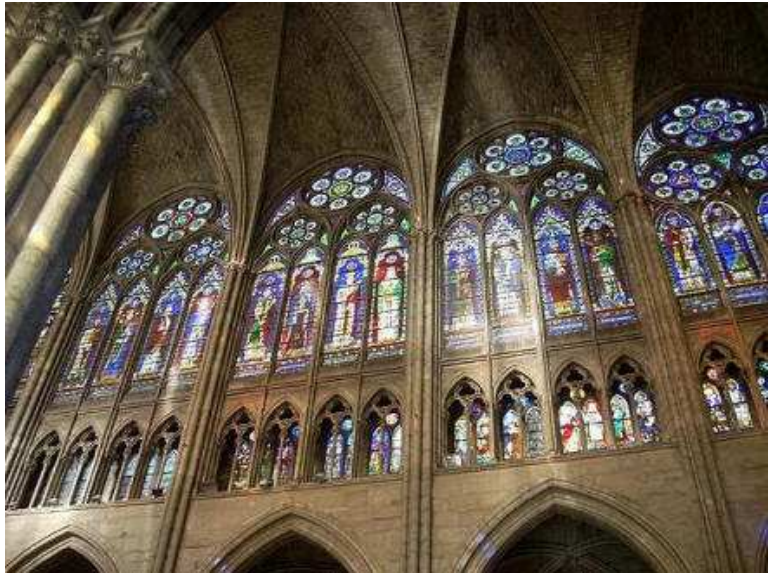
Nella seconda metà del XII secolo nasce in Francia l'arte gotica. La prima chiesa gotica viene costruita a Saint-Denis, nei pressi di Parigi, per desiderio dell'abate Suger che voleva trasformare l'abbazia (dove era stato incoronato Carlo Magno) in un edificio inondato dalla luce.

La chiesa gotica si sviluppa in altezza, e sottolinea lo slancio dell'uomo verso Dio. L'interno delle cattedrali gotiche si distingue per la grande luminosità ottenuta dalle grandi vetrate sulle quali erano narrate storie bibliche. La vetrata più grande era formata dal rosone, una grande finestra di forma circolare. Di solito la cattedrale era realizzata con due alte torri campanarie ai lati e con le guglie, che contribuivano sottolineare la verticalità della costruzione.

Abbazia di Saint-Denis, XII secolo, Saint-Denis (Francia)

Abbazia di Saint-Denis, vetrate, XII secolo, Saint-Denis (Francia)

IL GOTICO IN ITALIA: ASSISI

Basilica di San Francesco, 1228-1280, Facciata e interno, Assisi

SCULTURA GOTICA

La scultura gotica italiana è caratterizzata da una estrema eleganza. Anche gli scultori italiani (**Arnolfo di Cambio, Giovanni Pisano**) allungano le figure e attraverso i panneggi danno movimento ai corpi.

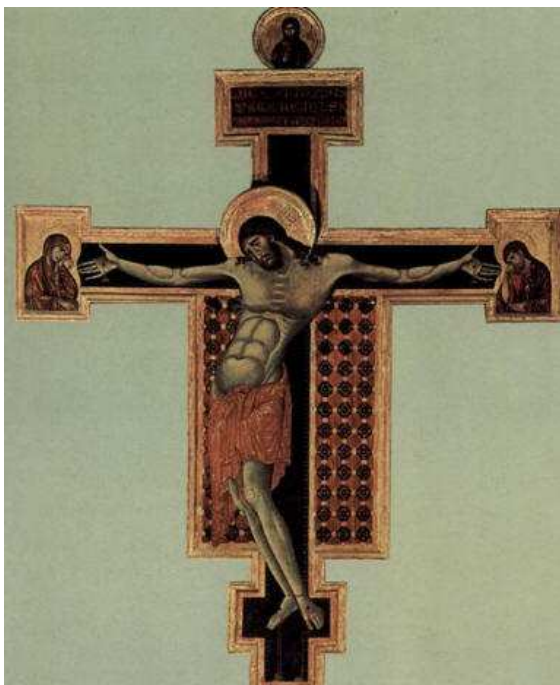
La scultura di **Giovanni Pisano** è molto reale ed esprime i sentimenti (pietà, dolore, amore, gioia).

Giovanni Pisano, Crocifissione, 1298-1301, marmo, Rilievo del pulpito di Sant'Andrea, Pistoia.

PITTURA DEL '200 E DEL '300

La pittura gotica raggiunge livelli espressivi elevatissimi in Toscana, in particolare a Siena e Firenze. In questo periodo emersero diversi grandi artisti (**Duccio di Buoninsegna**, **Cimabue**, **Giotto**). Uno dei soggetti più frequenti è il crocifisso dipinto sul legno.

*Cimabue, Crocifisso, 1268-1272
Tempera e oro su tavola, 336x267 cm.
Arezzo, Chiesa di San Domenico.*

*Giotto, Crocifisso, 1290-1300 ca
Tempera su tavola, 578x406 cm.
Firenze, Basilica di Santa Maria Novella.*

Duccio di Buoninsegna, Maestà, 1308-1311 ca, Pala d'altare, tempera su tavola, 370x450 cm. Siena, Museo dell'Opera del Duomo.

Giotto, allievo di Cimabue, riesce a rappresentare lo spazio in modo tridimensionale, grazie all'uso della prospettiva intuitiva. Nelle sue opere sono reali lo spazio, la luce, le forme e i sentimenti.

Giotto, Il miracolo della fonte, 1292-1296, affresco, 270x200 cm. Basilica Superiore di San Francesco, Assisi.

Giotto, La cattura, 1303-1305, affresco, 200x185 cm. Cappella degli Scrovegni, Padova.

PRIMO RINASCIMENTO

Il primo Rinascimento è conosciuto anche con il termine Umanesimo. Il Rinascimento interessò tutti i campi del sapere umano, dalla letteratura alle scienze e alle arti.

Gli artisti, non più semplici artigiani, divennero degli intellettuali al servizio dei signori, che mostravano attraverso l'arte la propria ricchezza e il proprio potere politico.

Gentile da Fabriano, Adorazione dei Magi, 1423, tempera su tavola, 173x228 cm. Galleria degli Uffizi, Firenze.

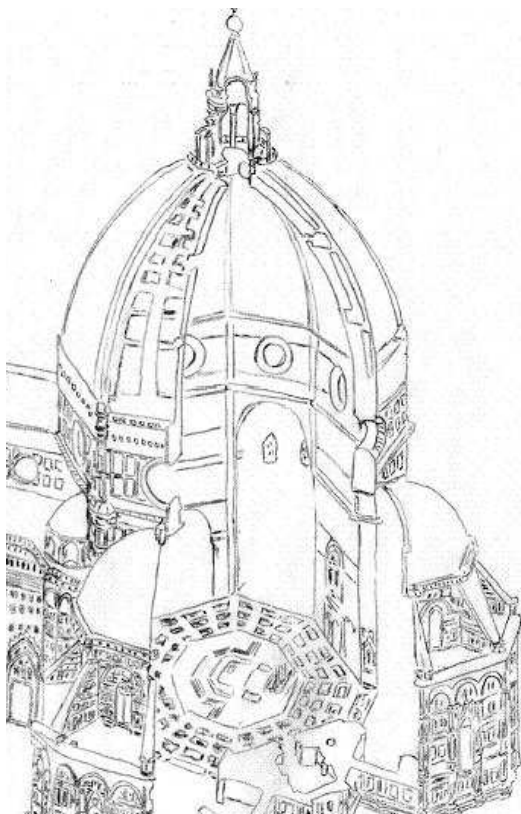

LA PROSPETTIVA

Filippo Brunelleschi inizia la sua carriera come orafo e come scultore. Decide poi di dedicarsi all'architettura. All'inizio del '400 insieme a **Leon Battista Alberti**, attraverso regole matematiche, stabilisce i criteri della prospettiva lineare. La regola principale è che noi vediamo gli oggetti rimpiccioliti man mano che si allontanano dal nostro campo visivo.

Filippo Brunelleschi, Cupola di Santa Maria del Fiore, 1420-1436, Firenze

Sezione e prospettiva.

Particolare della Lanterna.

SCULTURA DEL PRIMO RINASCIMENTO

Durante il suo soggiorno a Roma, **Donatello** rimase affascinato dall'arte romana e prese spunto per le sue sculture, che creò con grande espressività e realismo.

Donatello, Profeta Abacuc, 1423-1425, marmo, altezza 196 cm. Museo dell'Opera del Duomo, Firenze.

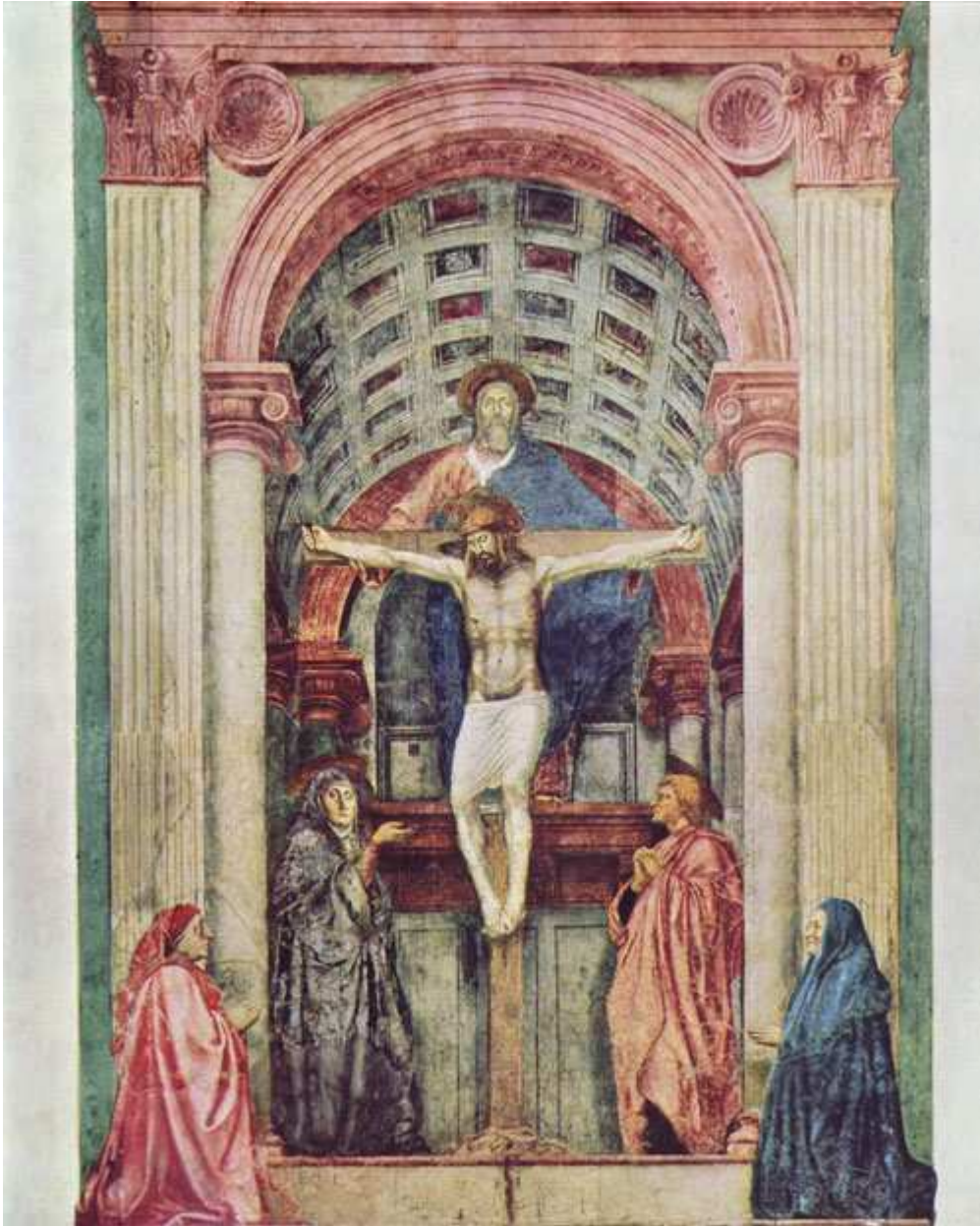

Donatello, David, 1440 ca, bronzo, altezza 158 cm. Museo del Bargello, Firenze.

Donatello, Monumento equestre al Gattamelata, 1445-1453, bronzo, 340x390 cm. Piazza del Santo, Padova.

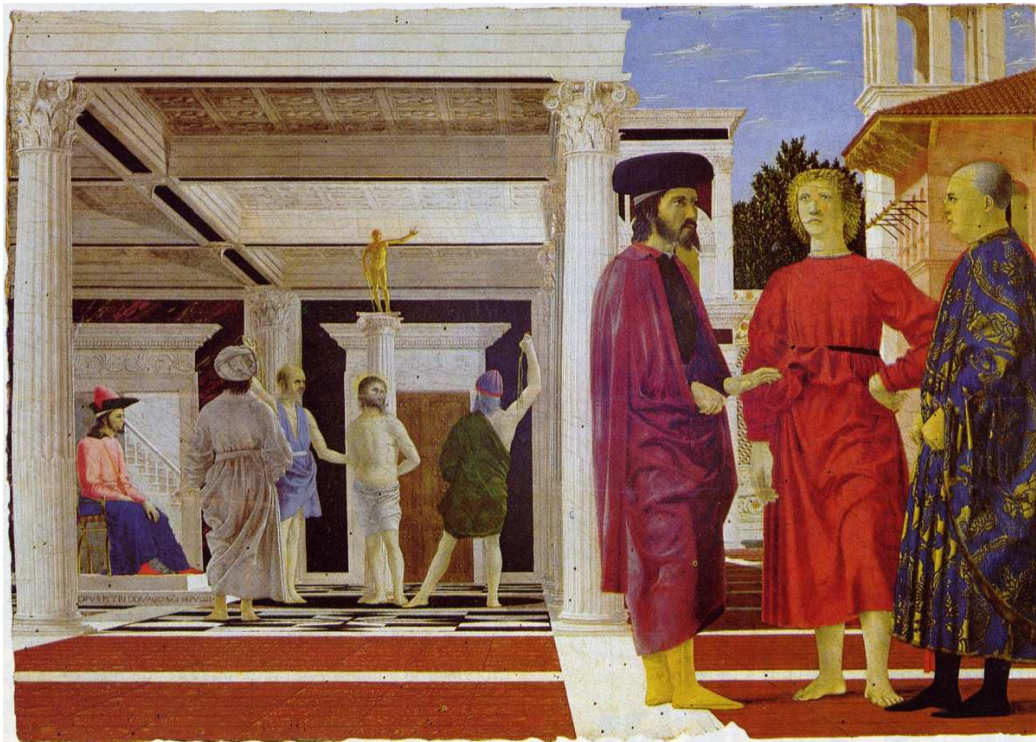
Nel '400 la pittura italiana va incontro ad un rinnovamento, anche attraverso la profonda conoscenza della prospettiva e della luce che modella forme e corpi. Viene sperimentata una nuova tecnica pittorica, la pittura a olio. I principali pittori di questo periodo furono **Masaccio**, **Piero della Francesca**, **Botticelli**, **Mantegna**, **Antonello da Messina**.

Masaccio, La Trinità, 1427, affresco, 667x317 cm. Santa Maria Novella, Firenze.

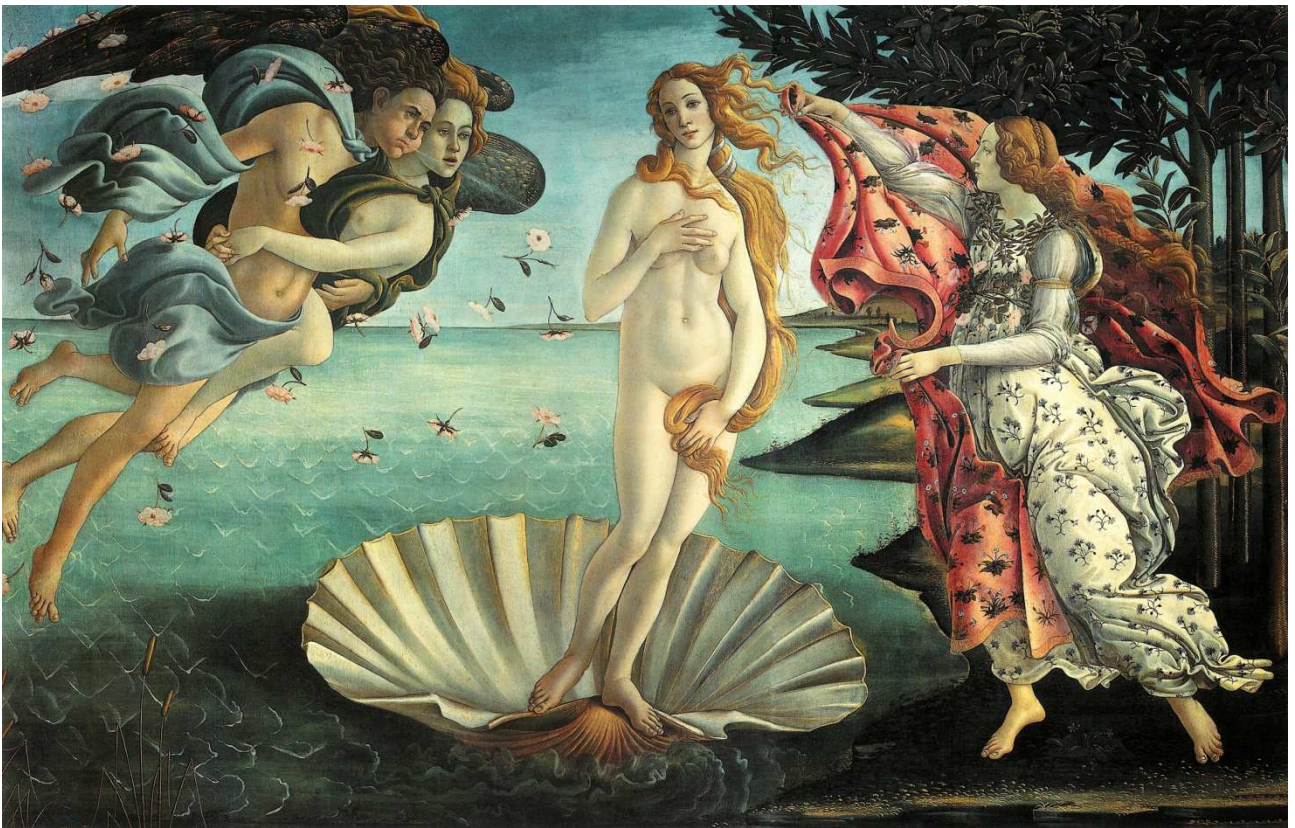
Piero della Francesca, Battesimo di Cristo, 1440 ca, tempera su tavola, 167x116 cm. National Gallery, Londra.

Piero della Francesca, Flagellazione di Cristo, 1460 ca, tempera su tavola, 59x81 cm. Galleria Nazionale delle Marche, Urbino.

Botticelli, La Primavera, 1478 ca, tempera su tavola, 203x314 cm. Galleria degli Uffizi, Firenze.

Botticelli, Nascita di Venere, 1485 ca, tempera su tela, 172x278 cm. Galleria degli Uffizi, Firenze.

SECONDO RINASCIMENTO

PITTURA DEL SECONDO RINASCIMENTO

Leonardo da Vinci nacque in Toscana nel 1452 a Vinci (Firenze). Fu pittore, scultore e scienziato, e quindi un genio. Leonardo introduce un nuovo modo di dipingere, attraverso lo sfumato, dove il senso di profondità è creato con leggerissime velature di colore. Inventa una prospettiva denominata aerea, che riesce a fondere ogni soggetto con il paesaggio circostante.

Leonardo da Vinci, La Vergine delle Rocce, 1483-1486 ca, olio su tavola, 198x123 cm, Louvre, Parigi.

Leonardo da Vinci, Il cenacolo, 1495-1497 ca, tempera e olio su intonaco, 460x880 cm. Refettorio di Santa Maria delle Grazie, Milano.

Leonardo da Vinci, La Gioconda, 1503-1504 ca, olio su tavola, 77x53 cm. Louvre, Parigi.

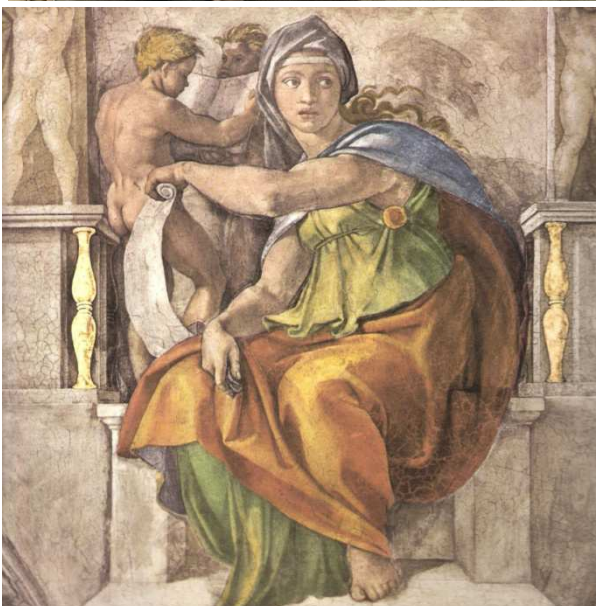
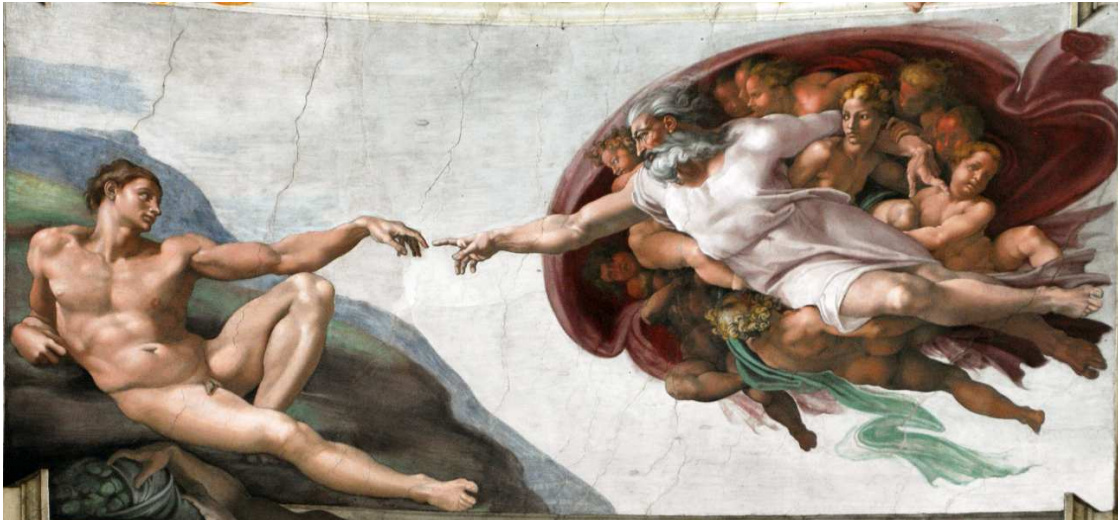

Michelangelo nasce nel 1475 a Caprese, nei pressi di Arezzo. Si trasferisce a Firenze dove fa esperienza nella bottega del pittore Domenico Ghirlandaio. Nel 1508 riceve da Papa Giulio II l'incarico di dipingere la Cappella Sistina, che viene completata nel 1512.

Michelangelo, Volta della Cappella Sistina, 1508-1512, affresco, 13x36 m. Città del Vaticano.

Sotto: particolari della volta.

SCULTURA DEL SECONDO RINASCIMENTO

Michelangelo, David, 1501-1504, marmo, altezza 410 cm. Firenze, Galleria dell'Accademia.

MANIERISMO

La stagione artistica detta Manierismo va dal 1520 alla fine del secolo. L'arte non è più imitazione e copia della realtà, ma libera espressione della creatività dell'artista.

Parmigianino, Madonna dal collo lungo, 1534-1540, olio su tavola, 219x132 cm. Galleria degli Uffizi, Firenze.

Pontormo, Deposizione, 1526-1528 ca, olio su tavola, 313x192 cm. Chiesa di Santa Felicita, Firenze.

Giambologna, Il ratto della Sabina, 1583, marmo, altezza 410 cm. Loggia dei Lanzi, Firenze.

BAROCCO

ARCHITETTURA BAROCCA

Gian Lorenzo Bernini, considerato il più importante esponente dell'arte barocca, è stato l'artista prediletto dei papi, e ha lavorato soprattutto a Roma, dove ha realizzato numerosi capolavori. E' stato architetto, scultore, scenografo, costumista e commediografo.

Gian Lorenzo Bernini, Baldacchino, 1624-1633, bronzo dorato, legno e marmi policromi, altezza 28.7 m. Basilica di San Pietro, Città del Vaticano.

SCULTURA BAROCCA

Gian Lorenzo Bernini, Apollo e Dafne, 1622-1625, marmo di Carrara, altezza 243 cm, Galleria Gorghese, Roma.

Gian Lorenzo Bernini, Estasi di Santa Teresa, 1647-1652, marmo, altezza 350 cm. Chiesa di Santa Maria della Vittoria, Roma.

PITTURA DEL '600

Caravaggio (vero nome Michelangelo Merisi) nacque a Milano nel 1571 e si trasferì con la famiglia a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Lavorò per importanti famiglie a Roma, Napoli e in Sicilia. Dotato di un carattere irascibile, ebbe numerosi guai con la giustizia. Morì nel 1610 in circostanze misteriose.

Nelle sue opere è evidente lo studio della luce, che è anche il simbolo divino e si identifica dunque con il bene che squarcia le tenebre del male.

Caravaggio, Vocazione di San Matteo, 1599-1600 ca, olio su tela, 322x340 cm. Chiesa di San Luigi dei Francesi, Cappella Contarelli, Roma.

Caravaggio, Morte della Vergine, 1605-1606, olio su tela, 369x245 cm. Louvre, Parigi.

LA PITTURA DEL '600 OLANDESE E SPAGNOLA

Rembrandt, Ronda di notte, 1642, olio su tela, 371x445 cm. Rijksmuseum, Amsterdam.

Diego Velázquez, Las Meninas, 1656, olio su tela, 318x276 cm. Museo del Prado, Madrid.

IL '700

Lo stile Rococò nasce in Francia nei primi anni del '700 e il suo nome deriva dalla parola francese *rocaille*, una decorazione fatta di conchiglie e pietre, usate per adornare giardini rocciosi e padiglioni. Si diffuse in tutta Europa, dove incontrò il favore di reali e aristocratici e influenzò molto l'arredamento, la decorazione e la produzione di oggetti preziosi.

Luigi Vanvitelli, Reggia di Caserta, 1751-1780 ca.