

Liceo Statale "A. Serpieri" - Viserba di Rimini

Programma svolto - Anno scolastico 2018/2019

STORIA DELL'ARTE

Docente: Serena Rossi

Classe: III^R

Liceo Artistico

Indirizzo: Architettura e ambiente

Testi in adozione: G. Cricco - F. P. Di Teodoro, *Itinerario nell'arte*, voll. 2 e 3, versione arancione, ed. Zanichelli.

MODULO 1 - L'ARTE MEDIOEVALE

U.D. 1 La rinascita della pittura

La pittura come arte guida e la diffusione delle tavole dipinte: crocifissi e pale d'altare. La tecnica della pittura su tavola nel Medioevo: preparazione della tavola, doratura e stesura pittorica. Il crocifisso e le iconografie del *Christus triumphans* e del *Christus patiens*. Le pale d'altare e la rappresentazione dei santi e della Madonna in trono con bambino. La pittura murale: tecnica della pittura a fresco (modalità di esecuzione, preparazione del supporto, disegno preparatorio e stesura del colore).

U.D. 2 La pittura fiorentina: Giotto

Giotto e il rinnovamento della pittura. Il cantiere di Assisi. Analisi dei seguenti episodi: *San Francesco e il dono del mantello*, *il Presepe di Greccio*, *La predica davanti a Onorio III*. *La Croce dipinta* della Basilica di Santa Maria Novella. Giotto e i riminesi: la Scuola Riminese del Trecento. Il *Crocifisso del Tempio Malatestiano* di Rimini. La Chiesa di Sant'Agostino: il crocifisso e gli affreschi trecenteschi.

La Cappella degli Scrovegni a Padova. Il programma iconografico. Analisi dei seguenti episodi: *Incontro alla porta aurea*, *Compianto su Cristo morto*, *Bacio di Giuda* e *Giudizio Universale*. Confronto con il Giudizio Universale della cupola del Battistero di San Giovanni Evangelista a Firenze.

Periodo fiorentino: *Madonna in trono (Pala d'Ognissanti)*. L'attività nella chiesa di Santa Croce: la Cappella Peruzzi con le *Storie di S.S. Giovanni Battista ed Evangelista* e la *Cappella Bardi con le Storie di San Francesco*. Affresco con *Le esequie di San Francesco*. Il campanile marmoreo di Santa Maria del Fiore.

U.D. 3 La pittura raffinata della scuola senese: Ambrogio Lorenzetti e Simone Martini

Simone Martini un artista internazionale e i valori cortesi. Analisi delle opere *Maestà* e *Annunciazione*. Ambrogio Lorenzetti, il cantore della città pacificata e il ciclo allegorico nel Palazzo Pubblico di Siena. Analisi degli affreschi raffiguranti *Il Buon Governo e gli effetti in campagna e in città* e *il Cattivo Governo e gli effetti in città e in campagna*.

U.D. 4 Il Gotico Internazionale

Il Gotico internazionale: contestualizzazione e caratteri generali.

L'architettura flamboyant: la facciata della *Cattedrale di Rouen*, la *Cappella di Enrico VII* a Londra. Esempi italiani: la *Ca' d'Oro* a Venezia e il *Duomo di Milano*.

La pittura: *Lo sposalizio mistico di Santa Caterina* di Michelino da Besozzo, *l'Adorazione dei Magi* di Gentile da Fabriano, *San Giorgio e la principessa* di Pisanello, le carte da gioco dei Bembo e le miniature su pergamena. Approfondimento tecnico: il codice miniato e la tecnica della miniatura.

La scultura: *Altare ligneo* di Michael Pacher.

La produzione numismatica di Pisanello. *Medaglia con il profilo di Cecilia Gonzaga*. *Medaglia per Sigismondo Malatesta*. Confronto tra la Medaglia con Sigismondo Pandolfo Malatesta di Pisanello e alcune di Matteo de' Pasti.

MODULO 2 - IL RINASCIMENTO

U.D. 1 Il Rinascimento: la stagione delle scoperte. I padri del Rinascimento

Definizione del termine e caratteri specifici. La scoperta della prospettiva, il ritorno all'antico, le proporzioni e la trattatistica.

Il concorso del 1401 per la realizzazione della Porta Nord del Battistero di Firenze. Analisi iconografica e stilistica della formella con *Sacrificio di Isacco* di **Ghiberti**. Analisi iconografica e stilistica della formella con *Sacrificio di Isacco* di Brunelleschi. Attività di confronto. Contestualizzazione di Ghiberti. La Porta Nord del Battistero di Firenze. Analisi del particolare con *Flagellazione*. La Porta Est detta del Paradiso. Analisi della formella raffigurante il seguente episodio *Incontro al Tempio fra la regina di Saba e re Salomone*.

Brunelleschi e il nuovo linguaggio dell'architettura improntato alla ricerca e alla sperimentazione. La razionalità dello spazio e la ripresa della sintassi classica. Il dado brunelleschiano. Il progetto della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze. I progetti per la città di Firenze: lo Spedale degli Innocenti, la Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, la Cappella de' Pazzi, le due Basiliche di Santo Spirito e San Lorenzo.

Donatello: la lezione dell'antico e l'indagine dell'uomo. L'attività a Firenze. Confronto tra il Crocifisso ligneo di il crocefisso di Donatello e il Crocefisso di Brunelleschi. La scultura della Loggia di Orsanmichele con *San Giorgio* e il rilievo con *San Giorgio e la principessa*. Le sculture dei profeti del Campanile del Duomo: *Abacuc*. Le sculture di *David* e *Maddalena*. L'attività a Siena: il *Banchetto di Erode*. Confronto tra la cantorie del Duomo di Firenze di Donatello e di L. Delle Robbia. L'attività a Padova: *Monumento equestre di Erasmo da Narni (Gattamelata)* e *Altare del Santo* (rilievo con *Miracolo della mula*).

Masaccio: la solidità dei corpi, la visione unitaria e lo scorcio prospettico. *Sant'Anna Metterza*. La Cappella Brancacci nella Chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze realizzata da Masaccio e Masolino da Panicale. Analisi dell'affresco con *Il tributo*. Confronto tra la *Cacciata dal Paradiso Terrestre* di Masaccio e la *Tentazione di Adamo ed Eva* di Masolino da Panicale. La *Trinità* nella Chiesa di Santa Maria Novella.

I Della Robbia: la pala d'altare in ceramica e la tecnica della ceramica invetriata. La *Madonna del roseto* e i *medaglioni* dello Spedale degli innocenti raffiguranti bambini. *Cantoria* del Duomo di Firenze.

U.D. 2 Il Rinascimento: la stagione delle esperienze (parte prima)

I principi architettonici nell'età dell'Umanesimo: **Leon Battista Alberti**. Il cantiere del *Tempo Malatestiano* a Rimini. Sigismondo Pandolfo Malatesta: il principe umanista. Il progetto dell'esterno di L. B. Alberti, il progetto dell'interno di Matteo de' Pasti, l'apparato decorativo di Agostino di Duccio e l'affresco di Piero della Francesca raffigurante *Sigismondo Pandolfo Malatesta in preghiera davanti a San Sigismondo*. Alberti a Firenze: il completamento della facciata della *Chiesa di Santa Maria Novella* a Firenze e il progetto della facciata di *Palazzo Rucellai*. L'attività di Alberti a Mantova. *Chiesa di San Sebastiano* e *Chiesa di Sant'Andrea*.

Paolo Uccello. Biografia e produzione artistica. *Monumento a Giovanni Acuto*. Le tavole della *Battaglia di San Romano*. Analisi delle tavole: *Niccolò da Tolentino alla testa dei fiorentini*, *Il disarmamento di Bernardino Ubaldini della Carda*, *Intervento di Micheletto Attendolo da Cotignola in soccorso del Tolentino*. L'attività nel Chiostro verde della Basilica di Santa Maria Novella: storie della Genesi. Analisi degli affreschi con *Diluvio e Recessione delle acque*.

Piero della Francesca. Biografia. L'attività giovanile. *Battesimo di Cristo* e *Polittico della Misericordia*. Piero della Francesca. Il soggiorno ad Arezzo e il ciclo pittorico *La leggenda della Vera Croce* nella Chiesa di San Francesco. Analisi del *Sogno di Costantino* e *Adorazione del sacro legno* e *Incontro di Salomone con la regina di Saba*. Le opere della maturità e gli anni di Urbino: *Flagellazione di Cristo*. Le opere della maturità e gli anni di Urbino. *Sacra Conversazione (Madonna col bambino, sei santi, quattro angeli e il duca Federico II da Montefeltro)*. La sezione aurea. *Dittico di Urbino: ritratti di Battista Sforza e di Federico da Montefeltro*. La tecnica della pittura ad olio.

Andrea del Verrocchio: biografia e formazione. *Vergine con il Bambino e due angeli* e *L'incredulità di San Tommaso*. Accenni alla *Tomba di Piero e Giovanni de' Medici*.

Sandro Botticelli: biografia e formazione. Il rapporto con i Medici. *La Primavera* e *La Nascita di Venere*, esempi di ricerche sull'immagine dell'antichità nel primo rinascimento italiano. Analisi iconografica e iconologica. I significati nascosti e i diversi livelli di lettura dell'opera, storia e filosofica, in relazione al committente. *Madonna del Magnificat* e *Calunnia*.

L'architettura e l'urbanistica. Federico da Montefeltro, principe rinascimentale, e il *Palazzo Ducale di Urbino*. I progetti di Luciano Laurana e Francesco di Giorgio Martini. Facciata sulla piazza cittadina, facciata dei torrioni e cortile d'onore. Dalla città ideale a quella in forma di palazzo. Pienza e i progetti di B. Rossellino: *Palazzo Piccolomini* e *Cattedrale*. Ferrara e i progetti di B. Rossetti: *Palazzo dei Diamanti*.

U.D. 3 Il Rinascimento. La stagione delle esperienze (parte seconda)

Accenni al Rinascimento a Ferrara. La Corte degli estensi. La Bibbia di Borso d'Este e lo *Studiolo di Belfiore*. Una *Musa* di Cosmè Tura.

Andrea Mantegna: l'architettura nella pittura dalla citazione all'erudizione archeologica. L'attività di formazione presso la bottega di Squarcione e l'attività giovanile. La decorazione della *Cappella Ovetari* nella Chiesa degli Eremitani di Padova e la *Pala di San Zeno*. L'*Orazione nell'orto* a confronto con l'*Orazione nell'orto* di Bellini. L'attività a Mantova presso i Gonzaga: la decorazione della *Camera degli Sposi*. Analisi degli episodi con *La corte dei Gonzaga*, *l'Incontro tra Ludovico e Francesco* e *l'oculo* al centro della volta. *San Sebastiano* a confronto con *San Sebastiano* di Antonello da Messina. Accenni al progetto dei *Trionfi di Cesare* e alla decorazione dello *Studiolo di Isabella d'Este*. *Cristo morto* di Brera.

Giovanni Bellini: biografia e formazione. L'esordio nella bottega paterna e il contatto con l'umanesimo padovano. *Orazione nell'orto*. *Pietà di Brera*. *Pietà di Rimini*. *Pala dell'incoronazione*, tavola centrale con *Incoronazione di Maria*. L'affermazione di uno stile indipendente. Gli anni della maturità. *Madonna col bambino e i santi Nicola di Bari, Pietro, Marco e Benedetto* della Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. *Predica di San Marco ad Alessandria* (Gentile e Giovanni Bellini).

Antonello da Messina: la conoscenza del rigore prospettico e l'uso del colore. L'attività di ritrattista e la diffusione in Italia della pittura ad olio. *San Gerolamo nello studio*, *Ritratto d'uomo*, *San Sebastiano*, *Ecce homo* e *Annunciata*.

La pittura fiamminga: contestualizzazione e caratteristiche generali. Figura umana e simbolismo nella pittura fiamminga: *Ritratto dei coniugi Arnolfini* di Jan Van Eyck. L'iconografia sacra nella pittura fiamminga: *Annunciazione* del *Trittico di Mérode* del Maestro di Flémalle (Robert Champin). Il ritratto con posa di tre quarti nella pittura fiamminga: *Ritratto di giovane donna* di Petrus Christus.

MODULO 3 - IL CINQUECENTO E LA MANIERA MODERNA

U.D. 1 Il Cinquecento

Lettura di alcuni passi del proemio alla Terza parte de *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori* di **Giorgio Vasari**. Riflessioni su: progresso delle arti e sulle cinque categorie che producono il miglioramento delle arti (regola, ordine, misura, disegno e maniera.)

Donato Bramante: biografia e produzione artistica. L'attività a Milano: *Cristo alla colonna*, *Chiesa di Santa Maria presso San Satiro*, *Tribuna della Chiesa di Santa Maria delle Grazie*. La produzione artistica matura a Roma: *Tempietto di San Pietro in Montorio*, *Cortile del Belvedere* e progetto per la *Basilica di San Pietro*.

Biografia e produzione artistica di **Leonardo da Vinci**. Il periodo fiorentino: *Battesimo di Cristo*, *Adorazione dei Magi*, *Ritratto di Ginevra Benci*. Il periodo milanese presso gli Sforza: le due versioni della *Vergine delle rocce*

(*Madonna col bambino, San Giovannino e un angelo*), *Ultima cena*. L'attività di ritrattista di Leonardo: *Ritratto di Ginevra Benci, La dama con l'ermellino e Ritratto di dama (La Belle Ferronnière), Monna Lisa*. Gli anni della maturità in Francia a Cloux presso Amboise.

U.D. 2 Roma al tempo di Giulio II e di Leone X: l'architettura sacra e il mecenatismo dei papi

Biografia e produzione artistica di **Raffaello Sanzio**. Le opere del periodo fiorentino. Confronto tra la tavola con *Lo sposalizio della Vergine* di Raffaello Sanzio e *La consegna delle chiavi a San Pietro* di Perugino.

Il fascino delle composizioni piramidali e del linguaggio dei gesti e degli affetti nelle Madonne del periodo fiorentino: la *Madonna del prato o del Belvedere*. L'attività a Roma: le opere della maturità durante il pontificato di Giulio II (1508 - 1513): il progetto e la decorazione delle stanze o logge nel Palazzo Vaticano: *Stanza della Segnatura* (analisi *Scuola di Atene*) *Stanza di Eliodoro* (analisi *Liberazione di San Pietro dal carcere*), *Stanza dell'Incendio di Borgo* (analisi *dell'Incendio di Borgo*), *Stanza di Costantino*. Raffaello e l'attività di ritrattista: *Ritratto di Elisabetta Gonzaga, Ritratto di Agnolo e Doni e Maddalena Strozzi, Ritratto di Giulio II, Ritratto di Baldassarre Castiglione, Ritratto di donna detta la Velata e Ritratto di Leone X con i cardinali Giulio de' Medici e Luigi de' Rossi*. Accenni all'attività di architetto di Raffaello: cappella Chigi e Villa Madama. *La trasfigurazione*.

U.D. 3 L'esperienza veneziana tra luce e colore e la pittura nell'Italia padana

Giorgione: l'esperienza veneziana tra luce e colore. Biografia e produzione artistica. Dalla Pala di Castelfranco agli affreschi del Fondaco dei Tedeschi, ai capolavori della maturità. Anali delle seguenti opere: *Pala Castelfranco, Ritratto di Laura, La Tempesta, I tre filosofi, Venere dormiente, La vecchia*.

La classe ha partecipato al progetto FAI. Gli argomenti hanno riguardato: Palazzo Ripa, Sale antiche della Biblioteca Gambalunga e Oratorio di San Giovannino della Confraternita di Gerolamo.

La classe ha partecipato alla conferenza presso il Tempio Malatestiano di Rimini intitolata: "Tempio Malatestiano. Epifania del Rinascimento" a cura di M. Cesarini, N. Genghini con intervento del vescovo Lambiasi.

La classe è stata in viaggio di istruzione a Milano dove ha visitato: Duomo, Chiesa di Santa Maria presso San Satiro, Villa Necchi Campiglio del F.A.I., Pinacoteca di Brera, Mostra su Antonello da Messina a Palazzo Reale e Mostra Leonardo3.

Viserba di Rimini, 05/06/2019

L'insegnante Serena Rossi