

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"

LICEO ARTISTICO

PROGRAMMA

anno scolastico 2019/ 2020

docente: prof.ssa MARINA CELLINI

disciplina: **STORIA DELL'ARTE**

classe: III R

MODULO 1- Da Giotto al Gotico Internazionale

- La lezione di **Giotto**: il rinnovamento del linguaggio artistico (spazio misurabile, gesto parlante, narrazione, prospettiva empirica o intuitiva); le testimonianze coeve e delle fonti.
- Ad Assisi: il ciclo di affreschi con le *Storie di San Francesco* ad Assisi, impostazione e caratteristiche generali (*Il dono del mantello; La rinuncia ai beni; Presepe di Greccio*)
- A Rimini: la *Croce* del Tempio Malatestiano
- A Padova: la *Cappella degli Scrovegni*: impostazione generale, temi ed evoluzione stilistica (*Il giudizio universale; Incontro di Gioacchino ed Anna; Il bacio di Giuda; i coretti prospettici*)
- A Firenze: *Maestà* di Ognissanti
- Linea, luce e colore nella pittura senese del '300: **Simone Martini**: da Siena ad Avignone; le opere
- *Maestà* del Palazzo Pubblico di Siena
- *San Ludovico da Tolosa incorona Roberto d'Angiò*
- *Annunciazione e santi* (in collaborazione con **Lippo Memmi**)
- Il **Gotico internazionale**: il contesto storico e religioso (cenni), Avignone e i papi. I temi, le caratteristiche (realismo minuto e contesto fiabesco); il disegno, i taccuini d'artista
- **Gentile da Fabriano**: cenni biografici, il soggiorno fiorentino: *Adorazione dei Magi* (esame della pala e delle sue parti, committenza e destinazione; lo stile)
- Milano e i Visconti: la costruzione del *Duomo*, un cantiere aperto, il marmo di Candoglia
- **Pisanello**: cenni biografici; il ruolo del disegno; l'attività di medaglista (esame di tre medaglie: *Giovanni VIII Paleologo; Sigismondo Pandolfo Malatesta* (due) e confronto con la medaglia di Matteo de' Pasti: *progetto del Tempio Malatestiano*); esame dell'affresco con *San Giorgio e la principessa* di Verona

Le **tecniche pittoriche**: *la tempera su tavola* (materiali e procedimento, con relativa terminologia)
l'affresco (materiali, procedimenti e fasi, con relativa terminologia)

MODULO 2- Il primo Rinascimento

- Il contesto storico e culturale; il rapporto Umanesimo/Rinascimento; la stagione delle scoperte: il ritorno all'antico; il metodo prospettico (definizione e funzione della prospettiva lineare scientifica); le proporzioni; la trattatistica (Leon Battista Alberti; Piero della Francesca).
La storiografia: Rinascimento e rinascita secondo Giorgio Vasari: *Le vite de' più eccellenti...*, ed. del 1550 e del 1568 (l'organizzazione secondo biografie, il disegno: padre delle arti, la scansione cronologica: prima, seconda e terza età, o maniera moderna) e secondo Jacob Burckhardt: *La civiltà del Rinascimento in Italia*, 1860.
 - Il concorso del 1401: tra tradizione e innovazione; le formelle con il *Sacrificio di Isacco* di **Filippo Brunelleschi** e di **Lorenzo Ghiberti** a confronto (analisi stilistica)
- I padri del Rinascimento:
- **Filippo Brunelleschi**: il nuovo linguaggio dell'architettura rinascimentale; tecniche, materiali e strumenti. Il soggiorno romano con Donatello; Brunelleschi e Firenze

- Il concorso del 1418: la *Cupola di Santa Maria del Fiore* (calotte, lanterna e tribune morte; lo stato dei lavori prima del concorso; nuove regole e proporzioni; la lezione dell'architettura romana)
- Lo *Spedale degli Innocenti* (la progettazione modulare)
- La *Chiesa di San Lorenzo*
- La *Sagrestia vecchia*
- **Donatello**: la lezione dell'antico, l'indagine sull'uomo, temi, tecniche, materiali e stile (dalle opere giovanili a quelle della vecchiaia). Analisi delle seguenti opere:
 - *David*
 - *San Giorgio*; il rilievo con *San Giorgio e il drago*
 - Il profeta *Abacuc* detto lo *Zuccone*
 - *Il banchetto di Erode*
- Il soggiorno a Padova: il ruolo dello "studio" (università) e la cultura umanistica; rapporti con Firenze
- Il monumento equestre del *Gattamelata* (il rapporto con il Marco Aurelio), il nuovo significato del monumento equestre
- *Maddalena penitente*: il superamento della visione rinascimentale
- Le *Cantorie* del Duomo di Firenze: **Donatello** e **Luca Della Robbia** a confronto
- **Luca della Robbia** e la nascita della terracotta invetriata
- **Masaccio**: la nuova pittura, il metodo prospettico, l'indagine sull'uomo; il rapporto con **Masolino da Panicale**. Analisi delle seguenti opere:
 - *Sant'Anna Metterza*
- Gli affreschi della Cappella Brancacci (vicende esecutive; vicende conservative; restauro degli affreschi)
- *Cacciata dei progenitori* e *Tributo della moneta* di **Masaccio**
- *Peccato originale* di **Masolino**
- la *Trinità* di Santa Maria Novella

MODULO 3. La pittura fiamminga

- Le **Fiandre**: cenni storici e culturali (il Ducato di Borgogna, culla dell'ars nova fiamminga); nuovi generi (ritratto e paesaggio); la pittura fiamminga: luce, colore e minuzia realistica; il rapporto con l'arte italiana
- **Jan van Eyck**: il padre del rinascimento fiammingo
 - *Il ritratto dei coniugi Arnolfini*
 - *Il politico dell'Agnello mistico* in collaborazione con il fratello Hubert
- **Hugo van der Goes**: *Trittico Portinari*
- **Le tecniche artistiche**: la pittura ad olio (caratteristiche, materiali, effetti e conseguenze); nascita e diffusione secondo Giorgio Vasari.

MODULO 4. Il Rinascimento: sperimentazioni e interpretazioni

- La seconda generazione: il Rinascimento nelle corti italiane
- **Leon Battista Alberti**: l'artista intellettuale: i trattati; il nuovo ruolo dell'architetto
 - al servizio di Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini: il progetto del *Tempio Malatestiano* (storia della chiesa di San Francesco; vicende costruttive; la decorazione; il ruolo di **Matteo de' Pasti** -la medaglia celebrativa- e di **Agostino di Duccio**: i rilievi della Cappella dei pianeti, *Rilievo con la veduta di Rimini*) e quelli della Cappella dei giochi infantili
 - Firenze: al servizio dei Rucellai: la *Facciata di Santa Maria Novella*
 - *Il Tempietto del Santo Sepolcro*
 - *Palazzo Rucellai*
 - **Piero della Francesca**: l'artista matematico, gli scritti teorici; le proporzioni, la luce, l'armonia; la complessità delle sue opere.
 - *Il battesimo di Cristo*
 - A Rimini: *Ritratto di Sigismondo Pandolfo Malatesta*; l'affresco del *Tempio Malatestiano*
 - Ad Urbino: il rapporto con Federico da Montefeltro e con la corte
 - *Ritratti di Federico da Montefeltro* e di *Battista Sforza*

- *La sacra conversazione o Pala di Brera**
- Il *Palazzo Ducale* di Urbino: una città in forma di palazzo; gli interventi di **Luciano Laurana** e **Francesco di Giorgio Martini**; lo *Studiolo* di Federico: le tarsie lignee e i dipinti degli *Uomini illustri*.
- **Antonello da Messina**: l'ambiente napoletano e la bottega di **Colantonio**; microcosmo fiammingo e macrocosmo italiano; il soggiorno a Venezia. Analisi delle seguenti opere:
 - *San Girolamo nello studio*
 - *Annunciata*
 - la ritrattistica: *Ritratto di giovane uomo*; *Ritratto Trivulzio*
 - *Ecce homo* (Piacenza)
- **Andrea Mantegna**: il rapporto con il maestro Squarcione la cultura antiquaria padovana; il valore della linea, il rapporto con l'antico, la prospettiva, l'illusionismo prospettico
 - *Sacra conversazione** o pala di San Zeno (Verona)
 - a Mantova alla corte dei Gonzaga: *la Camera Picta*, impostazione e caratteristiche del ciclo *oculo della volta*
 - *La famiglia di Ludovico Gonzaga*
 - *Incontro di Ludovico con il figlio cardinale*
 - *Cristo morto o Cristo in scurto* di Brera
- **Venezia nel '400**: crocevia di culture; la diffusione della stampa; le presenze forestiere
- **Giovanni Bellini**: il patriarca della pittura veneta; luce, colore, pittura tonale
 - il rapporto con il cognato **Andrea Mantegna e Giovanni Bellini**: *L'orazione nell'orto** a confronto
 - *La Pala di Pesaro** (cimasa, scomparto centrale e predella)
 - *Cristo morto e angeli*, Rimini, Museo della Città
- **Firenze** nella seconda metà del '400 nella *Cronica* di Benedetto Dei
- L'età di **Lorenzo il Magnifico**: l'arte come strumento politico, il ruolo di mecenate, la corte, la filosofia neoplatonica; la cacciata dei Medici e il ruolo di Girolamo Savonarola
- **Sandro Botticelli**: l'esaltazione della linea; bellezza e armonia; l'influenza della filosofia neoplatonica; la crisi religiosa; analisi delle seguenti opere:
 - *La primavera o Il regno di Venere*
 - *La nascita di Venere*
 - *Madonna del Magnificat*
 - *Natività mistica*

MODULO 5. Rinascimento maturo

- Il contesto storico e religioso tra la fine del '400 e i primi decenni del '500; il ruolo del mecenatismo pontificio (in particolare Giulio II e Leone X); la storiografia: H. Wolfflin (i parametri del Rinascimento maturo) e G. Vasari (la terza età o maniera moderna)
- Milano: la corte di Ludovico il Moro
- **Donato Bramante**: la formazione urbinata e l'attività a Milano; la *Chiesa di Santa Maria presso San Satiro*: esame della pianta, dell'alzato, della copertura e del coro
- Roma: la lezione dell'architettura classica; il rapporto con Giulio II e il programma di *renovatio imperii*
 - *Il chiostro di Santa Maria della Pace*
 - *Il Tempietto di San Pietro in Montorio*
 - *Il progetto bramantesco per la nuova Basilica di San Pietro*.

Nella prima parte dell'anno scolastico lo studio del *Tempio Malatestiano* si è arricchito di un'uscita didattica guidata alla Rimini malatestiana (Castello, Museo e Tempio) e di un progetto in collaborazione con Discipline geometriche (prof.ssa Claudia Bastianelli). Nella seconda parte dell'anno, nella fase di didattica a distanza, è stato proposto e attuato un percorso pluridisciplinare intitolato: *L'arte di vedere*, che ha coinvolto gli insegnamenti di storia dell'arte, inglese e discipline geometriche, presentato dagli allievi in data 3 giugno 2020; le opere in questo elenco contrassegnate da * sono state oggetto di schedatura in italiano e inglese.

I moduli 3, 4 (parzialmente), 5 sono stati svolti in DaD.

Si ricorda che gli argomenti affrontati sono contenuti nel manuale e sono stati integrati con altri materiali didattici (mappe, schemi, linea del tempo, approfondimenti...) caricati sul gruppo classe, sulla chat condivisa di storia dell'arte e su google drive.

Si ricorda che è stato assegnato come compito estivo per tutta la classe la lettura del saggio di C.Acidini, *I Medici e le arti*, ed. Giunti, Firenze 2009 (fino a p. 33).

Rimini, giugno 2020

Docente: Marina Cellini