

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL'ARTE A.S. 2023/24 CLASSE III^S

Disciplina: Storia dell'arte
Docente: Serena Rossi

CONTENUTI TRATTATI

MODULO 1 - L'ARTE MEDIOEVALE

U.D. 1 La rinascita della pittura

La pittura come arte guida e la diffusione delle tavole dipinte: croci dipinte e pale d'altare. La tecnica della pittura su tavola nel Medioevo: preparazione della tavola, doratura e stesura pittorica.

Le croci dipinte: elementi costitutivi (cimasa, tabellone, terminali, scomparti e suppedaneo).

Le iconografie del *Christus triumphans* e del *Christus patiens*.

La pala 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

La scuola fiorentina e il rinnovamento della pittura fiorentina attraverso l'evoluzione dalla "maniera greca".

Giotto di Bondone: biografia. 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 crocefisso 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*. I *Coretti* posti ai lati dell'arco trionfale e le personificazioni di *Vizi* e *Virtù*.

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.

Gli approfondimenti relativi alla tecnica della pittura su tavola medievale e alla Scuola del Trecento riminese sono stati funzionali ad una attività di laboratorio svolta presso il Museo Civico di Rimini e hanno costituito un percorso di orientamento assieme alla disciplina di Laboratorio della Figurazione e Pittura.

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

Duccio di Buoninsegna il capostipite della pittura senese. Biografia e produzione artistica. Analisi delle seguenti opere: *Madonna Rucellai* e *Maestà*.

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*.

Educazione Civica: finalità educativa dell'arte e valenze laiche delle opere. Ciclo di Ambrogio Lorenzetti. Dal 1338 al 2030. Affinità con gli obiettivi dell'Agenda 2030. Obiettivo 16 e articolo 3 della Costituzione Italiana. La Giustizia distributiva e commutativa in relazione ad Aristotele. Obiettivo 11 e obiettivo 4.

U.D. 4 Il Gotico Internazionale

Il Gotico internazionale: contestualizzazione e caratteri generali.

L'architettura: la decorazione flamboyant della facciata della *Chiesa di Notre Dame* a Rouen, la "volta a ventaglio pendente" della *Cappella di Enrico VII* presso l'Abbazia di Westminster a Londra, la facciata della *Cà d'Oro* a Venezia e il *Duomo di Milano*.

La scultura: Michael Pacher: *Altare d'orato* di Bolzano.

La pittura. Gentile da Fabriano: biografia e produzione artistica. Il *Polittico di Valleromita* e l'*Adorazione dei Magi*. Pisanello: biografia e produzione artistica. L'affresco con *San Giorgio e la principessa*. La produzione numismatica: *Medaglia con il profilo di Cecilia Gonzaga* e *Medaglia per Sigismondo Malatesta*.

Lo sviluppo delle arti minori presso le corti: le carte da gioco e le miniature su pergamena. I *Tarocchi* della bottega di Bonifacio Bembo per i Visconti - Sforza. Le miniature del codice *Très Riches Heures du Duc de Berry* ad opera dei fratelli Limbourg e *Offiziolo Visconti* (foglio n.115 recto) di Giovannino de' Grassi.

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 delle formelle raffiguranti *La Cacciata dei mercanti dal tempio* e la *Flagellazione*. La Porta Est detta del Paradiso. Analisi delle formelle raffiguranti *l'Incontro al Tempio fra la regina di Saba e re Salomone* e *Il sacrificio di Isacco*.

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 crocifisso di Donatello e il Crocifisso 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* e *Geremia*. La scultura di *David* per i Medici. L'attività a Siena: il *Banchetto di Erode*. Confronto tra le cantorie del Duomo di Firenze di Donatello e di L. Della Robbia. L'attività a Padova: *Monumento equestre di Erasmo da Narni (Gattamelata)* e *Altare del Santo* (rilievo con *Miracolo della mula*). L'ultima attività: la scultura lignea di *Maddalena*.

Masaccio: la solidità dei corpi, la visione unitaria e lo scorcio prospettico. *Sant'Anna Metterza*. Il *Polittico di Pisa*: tavola centrale con *Madonna e bambino* e tavola con *Crocefissione*. 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. La *Cantoria* del Duomo di Firenze a confronto con quella di Donatello. La pala conservata al Castello di Gradara attribuita ad Andrea della Robbia.

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

I principi architettonici nell'età dell'Umanesimo: **Leon Battista Alberti**. Il cantiere del *Tempio 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 con l'apparato decorativo di Agostino di Duccio. 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 disarcionamento 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*. La tavoletta con *San Giorgio e il drago*. Il dipinto realizzato a Urbino con *Miracolo dell'Ostia profanata* che costituiva la predella della pala d'altare raffigurante la *Comunione degli apostoli* del fiammingo Giusto di Gand.

Piero della Francesca. I tratti della biografia sulla base delle indagini di Carlo Ginzburg. L'attività giovanile. *Battesimo di Cristo*. Il passaggio a Rimini e l'affresco raffigurante *Sigismondo Pandolfo Malatesta in preghiera davanti a San Sigismondo* nel Tempio malatestiano. 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*. Analisi iconologia: le interpretazioni da quella tradizionale di Ubaldo Tosi, a Kenneth Clark, Thalia Gouma Peterson a Carlo Ginzburg. La *Resurrezione di Cristo*. La *Sacra Conversazione (Madonna col bambino, sei santi, quattro angeli e il duca Federico II da Montefeltro)*, la *Madonna di Senigallia* e il *Dittico di Urbino: ritratti di Battista Sforza e di Federico da Montefeltro*. Approfondimento: Lettura di un passo del libro "La sezione aurea" di Mario Livio (pp. 180 - 197) per comprendere l'utilizzo della sezione aurea in opere come la *Flagellazione*. Il rapporto tra Piero della Francesca e Luca Pacioli. Il trattato *De divina proporzione*. Jacopo de' Barbari: *Ritratto di Fra Luca Pacioli*. Approfondimento: la tecnica della pittura ad olio.

Andrea del Verrocchio: biografia e formazione. *Vergine con il Bambino e due angeli*, *L'incredulità di San Tommaso*, *Tomba di Piero e Giovanni de' Medici*, *David e Dama col mazzolino*.

Sandro Botticelli: biografia e formazione. Il rapporto con i Medici: *Adorazione dei Magi*, *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. L'attività a Roma nel contesto della Cappella Sistina: *Punizione di Core, Datan e Abiron*.

L'architettura e l'urbanistica. Federico da Montefeltro, principe rinascimentale: ritratto di Pedro Berruguete di Federico da Montefeltro e il figlio Guidobaldo.

Il *Palazzo Ducale di Urbino*: dalla città ideale a quella in forma di palazzo. I progetti di Luciano Laurana e Francesco di Giorgio Martini. Facciata sulla piazza cittadina, facciata dei torrioni e cortile d'onore. Lo studiolo di Federico da Montefeltro.

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

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. *Cristo morto* di Brera.

Giovanni Bellini: biografia e formazione. L'esordio nella bottega paterna e il contatto con l'umanesimo padovano. La produzione a carattere sacro. *Orazione nell'orto*: analisi e confronto con la versione di Mantegna. Il tonalismo veneto. *Pietà di Brera*. *Pietà con angeli* (conservata al Museo di Rimini), *Incoronazione di Maria* (della Pala dell'Incoronazione), *Madonna col bambino e i santi Nicola di Bari, Pietro, Marco e Benedetto*. L'attività di ritrattista presso le nobili famiglie veneziane e presso i grandi collezionisti. *Ritratto del doge Leonardo Loredan*.

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 Campin). Il ritratto con posa di tre quarti nella pittura fiamminga: *Ritratto di giovane donna* di Petrus Christus.

Perugino (Pietro Vannucci): biografia. Uno stile soave nella pittura devozionale. La produzione artistica: *La consegna delle chiavi*, *San Sebastiano*, *Ritratto di Francesco delle Opere*, *Madonna col bambino* e *Lo sposalizio della Vergine*.

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).

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*). Il ritorno a Firenze: la commissione della *Battaglia di Anghiari* per la Sala del Gran Consiglio in Palazzo Vecchio, *Monna Lisa* e *Sant'Anna, la Vergine e il bambino che gioca con un agnello*.

In preparazione alla visita alla Mostra dei preraffaelliti sono stati trattati i seguenti argomenti: La passione per il Medioevo come stimolo alla produzione artistica. La confraternita dei Preraffaelliti: aspetti storici e artistici. Istanze pittoriche e letterarie. Gabriel Dante Rossetti: Ecce ancilla Domini, Beata Beatrix e Monna Vanna. Lezione in preparazione alla visita alla mostra dei preraffaelliti. Istanze pittoriche e letterarie. La Ghirlandata di Rossetti, Proserpina (temi mitologici), Il saluto di Beatrice (temi letterari), Il re Copethua e la giovane mendicante di Burne - Jones (temi letterari), Ophelia di Millais (temi shakespiriani) e l'importanza del paesaggio.

La classe ha partecipato al progetto PCTO *Musei e simbologie: dalla caveja alle icone dei santi*.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI

- Testo in adozione: G. Cricco, F. P. Di Teodoro, *Itinerario nell'arte*, versione arancione, terza edizione, voll. 2-3, editore Zanichelli.
- Materiale didattico fornito dal docente (link, PDF, schemi, sintesi, mappe concettuali) per integrare il manuale in adozione.
- Internet e Apps Google (Classroom, Moduli, Drive, Presentazioni).
- Presentazioni realizzate tramite il programma Power Point.

Viserba di Rimini, 03/06/2024

L'insegnante, Serena Rossi _____

I rappresentanti di classe: _____, _____