

Liceo Scientifico

Liceo Artistico

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"

Anno Scolastico 2023/2024

Disciplina: **STORIA DELL'ARTE**

Classe: **IV[^]T (Arti figurative pittoriche)**

Docente: **prof.ssa Marina Cellini**

PROGRAMMA (Argomenti svolti)

MODULO 1. RINASCIMENTO MATURO

- **Firenze medicea:** Lorenzo il Magnifico: l'arte come strumento di affermazione e di potere. La filosofia neoplatonica: cenni; le vicende dopo la morte del Magnifico.
Sandro Botticelli: influenza della corte mediceo-laurenziana e influenza del neoplatonismo, temi e stile: la linea, il colore, la bellezza. Opere: *Il regno di Venere (Primavera)*, *Nascita di Venere*.
- **Il contesto storico- culturale e religioso:** Roma nuova capitale artistica, il ruolo dei papi Giulio II della Rovere, Leone X de' Medici e Clemente VII de' Medici. Il contributo di Giorgio Vasari, *Le vite...* (1568): la terza maniera. Heinrich Wölfflin (1888): la definizione, le caratteristiche del Rinascimento Maturo.
- **Donato Bramante:** Il rapporto con Giulio II: il progetto della nuova *Basilica di San Pietro*.
- **Leonardo da Vinci:** molteplicità degli interessi, il metodo sperimentale, arte come scienza. La formazione, lo sviluppo della carriera, i committenti, le tappe della sua lunga attività (Firenze, Milano, Amboise...). Lo stile: il disegno, lo sfumato, il contrapposto, i moti dell'animo, la prospettiva aerea. La sperimentazione di nuove tecniche, l'aspirazione alla perfezione. Firenze: l'intervento nel *Battesimo di Cristo* del Verrocchio; *l'Adorazione dei Magi*. Milano e la corte di Ludovico il Moro: *Dama con l'ermellino*; *Vergine delle rocce*; *Cenacolo* (il problema del restauro). Firenze: *Gioconda*; *Cartone di sant'Anna*; *Sant'Anna, la Vergine e il Bambino Gesù con l'agnello*.
- **Raffaello:** la formazione; arte come bellezza, armonia ed equilibrio; il rapporto con **Perugino:** *Lo sposalizio della Vergine*: dipinti a confronto; a Firenze: la lezione di Leonardo e di Michelangelo; opere: *La Madonna del cardellino*; i ritratti di *Agnolo Doni* e di *Maddalena Strozzi*; *Il trasporto di Cristo al sepolcro* (o *pala Baglioni*); a Roma, al servizio di Giulio II della Rovere e di Leone X de' Medici: le Stanze Vaticane (dalla Stanza della Segnatura: la *Disputa del Santissimo Sacramento*; la *Scuola di Atene*; dalla Stanza di Eliodoro: *La liberazione di san Pietro dal carcere*, *La messa di Bolsena*; dalla Stanza dell'Incendio di Borgo: *L'incendio di Borgo*); il superamento del linguaggio classico: la *Trasfigurazione*.
- **Michelangelo:** la formazione; dalla bottega del Ghirlandaio ai Giardini medicei di San Marco; la corte di Lorenzo il Magnifico e la filosofia neoplatonica; i disegni giovanili; il "non finito". Opere tra Firenze e Roma: *La centauromachia*; *Pietà Vaticana*; *David*. Il rapporto con Giulio II della Rovere: La volta della *Cappella Sistina*: l'impostazione; il cangiantismo; la bellezza del corpo umano (*Creazione di Adamo*; *Il peccato originale e la cacciata*

dal paradiso terrestre; *La Sibilla delfica*). La *Tomba di Giulio II della Rovere* (vicende esecutive e descrizione dei diversi progetti; analisi del *Mosè*).

Roma e la crisi della civiltà rinascimentale: *Il Giudizio universale*;

Le opere dell'ultimo periodo: dalla *Pietà Bandini* del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze, alla *Pietà Rondanini*.

- **La maniera moderna in Veneto:** il ruolo di Venezia (contesto storico e culturale)

- Il soggiorno di **Albrecht Dürer** a Venezia: tradizione nordica e rinascimento italiano; l'affermazione dell'artista come intellettuale: *Autoritratto con pelliccia*. Cenni sulla tecnica incisoria.

- **Giorgione:** difficoltà nella ricostruzione dell'attività; la pittura tonale; il rapporto con Giovanni Bellini; rapporto uomo-natura; pittura e musica; i committenti; opere: la *Pala di Castelfranco*; *La tempesta*; *Ritratto di vecchia*; *Venere dormiente*.

- **Tiziano:** il patriarca della pittura veneta; il rapporto con Giovanni Bellini e Giorgione; il ruolo del colore; la pittura tonale; opere: *Concerto campestre*; *Amor sacro e Amore profano*; *Assunta dei Frari*; *Venere di Urbino* (a confronto con *Olympia* di Eduard Manet); il soggiorno a Roma e la crisi manierista: *Ritratto di Paolo III Farnese con i nipoti*; l'ultima attività: la pittura a corpo: *Pietà*.

MODULO 2. LO SPERIMENTALISMO ANTICLASSICO E L'ETA' DELLA MANIERA

- Storia e fortuna critica del termine; le fasi stilistiche del Manierismo; "regola e licenza"; Giorgio Vasari: il termine maniera e i suoi significati.
- **Pontormo:** *Il trasporto di Cristo al sepolcro*; *La visitazione* (a confronto il video *The Greating* di Bill Viola).
- **Rosso Fiorentino:** *La deposizione dalla croce*.

MODULO 3. TRA NATURALISMO E IDEALE CLASSICO: IL SUPERAMENTO DELLA MANIERA

- **Annibale Carracci:** Bologna: l'Accademia degli Incamminati; il disegno dal vero, i modelli dell'arte rinascimentale; l'attività romana; opere: *Il mangiafagioli*; la decorazione della *Galleria Farnese* a Roma e *l'Ercole al bivio* per il Camerino; *Assunta* della Cappella Cerasi.
- La rivoluzione di **Caravaggio:** naturalismo e luminismo; la formazione e le prime esperienze a Roma; *La canestra di frutta*; *Fanciullo morso da ramarro*; *Bacchino malato*; *Bacco*; *Ragazzo con canestra di frutta*; la *Cappella Contarelli* (le due versioni di *San Matteo e l'angelo*; la *Vocazione di san Matteo*); la *Cappella Cerasi* (le due versioni della *Conversione di san Paolo*); *Deposizione di Cristo al sepolcro*; *Decollazione del Battista*.

-

MODULO 4. BAROCCO

- Quadro storico; la centralità di Roma; origine e fortuna critica del termine; un'arte per stupire e per educare; caratteri fondamentali.
- **Gian Lorenzo Bernini:** formazione, rapporto con gli ambienti curiali e con i papi; scenografia, magnificenza, spettacolarità; "il bel composto", ovvero l'unione delle arti; opere: *Apollo e Dafne*; *David*; i busti di *Scipione Borghese*, di *Costanza Bonarelli* e di *Innocenzo X* (a confronto con il Ritratto del pontefice di Diego Velázquez e con l'opera di Francis Bacon); *Il baldacchino di san Pietro*; la *Cappella Cornaro in Santa Maria della Vittoria*; il *Colonnato di San Pietro*.
- **Francesco Borromini:** tensione spaziale e ossessione del particolare; la *Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane*; la *Galleria di Palazzo Spada*.
- **Pietro da Cortona:** la pittura barocca; il soffitto di Palazzo Barberini: *Il trionfo della Divina Provvidenza*.

Pittori europei nell'età barocca:

- La Spagna: **Diego Velázquez**: *Las Meninas*; *Venere allo specchio*; *Ritratto di Innocenzo X*.

MODULO 5. ROCOCO'

- Quadro storico; il ruolo della Francia e della corte reale; origine e significato del termine; arte come stile di vita, i temi, lo stile, le finalità (arte per l'arte); la decorazione d'interno dei palazzi reali; analisi dell'*Altalena* di **J.H. Fragonard**.

La grande stagione pittorica di Venezia: la fama internazionale dei suoi artisti; meta obbligata del *Grand Tour*.

- **Rosalba Carriera**: *Autoritratto*, la tecnica a pastello.
- Il **Vedutismo**: definizione del genere; la fortuna; l'utilizzo della camera ottica; Antonio Canal detto il **Canaletto**: il *Bacino di San Marco con il bucintoro*.

MODULO 6. NEOCLASSICISMO

- Origine e fortuna critica del termine; nuove concezioni estetiche per un nuovo gusto; i teorici (J.J. Winckelmann e A. R. Mengs); la pittura come espressione dell'Idea; arte: "nobile semplicità e quieta grandezza"; il concetto di imitazione.
- **J.L. David**, la pittura come stimolo delle virtù patriottiche: *Il giuramento degli Orazi*; *La morte di Marat*; il rapporto con Napoleone, prima console, poi generale e imperatore: *Napoleone Bonaparte al valico del Gran San Bernardo*.

- EDUCAZIONE CIVICA

Il tema: la nascita delle mostre, un breve excursus cronologico. *Cosa è e come si organizza una mostra. Le figure professionali coinvolte. Quali le finalità: conoscenza o spettacolo?*

Sono state effettuate 4 ore di lezione, con verifica finale scritta.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI

I testi in adozione sono:

G. Cricco- F.P. Di Teodoro, *3 Itinerario nell'arte, Dal Gotico Internazionale al Manierismo*, Quinta Edizione, versione arancione, ed. Zanichelli, Bologna 2022;

G. Cricco- F.P. Di Teodoro, *4 Itinerario nell'arte, Dal Barocco al Postimpressionismo*, Quinta Edizione, versione arancione, ed. Zanichelli, Bologna 2023.

Si è fatto inoltre costante riferimento ad altri testi (monografie, cataloghi di mostre, etc) per integrare le conoscenze e approfondire gli argomenti;

-La docente ha fornito materiali come schede riassuntive degli argomenti trattati, fotocopie di approfondimento sui periodi storico- artistici; schede con indicatori per realizzare l'analisi completa di un'opera;

-Presentazione e realizzazione tramite il software PowerPoint;

-Lavagna interattiva multimediale.

Rimini, giugno 2024

Docente: Marina Cellini

