PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2024/2025

DOCENTE: SILVIA SBARDELLA

MATERIA: STORIA DELL'ARTE

CLASSE: 4C

Libro Di Testo: autore G. Dorfes, M. Ragazzi "Titolo" CAPIRE L'ARTE ED. ORO vol. 1-2 Editore Istituto Italiano Edizioni ATLAS.

ARGOMENTI

1. **L'arte romanica**

- gli elementi innovativi dell'arte romanica (planimetrie, alzati, materiali e spazialità);
- l'architettura romanica nelle sue declinazioni regionali: Lombardia (*S. Ambrogio* a Milano), Emilia (*Duomo di Modena*), Veneto (*S. Marco* a Venezia), Toscana (*Duomo di Pisa*), Roma (*Basilica di S. Clemente*), Sicilia (*Duomo di Palermo e Morreale*);
- le caratteristiche della scultura romanica nei portali e nei cicli figurativi, in rapporto all'architettura (*Wiligelmo* a Modena);
- la pittura romanica su tavola (la croce dipinta con il *Christus Patiens* e il *Christus Triumphans*).

2. **L'arte gotica**

- caratteristiche strutturali dell'architettura gotica francese e sue articolazioni stilistiche e tipologiche (le basiliche di *Chartres* e *Saint Denis*, la *Sainte Chapelle* di Parigi)
- Dalla Francia all'Italia, il gotico cistercense (l'abbazia di *Fontenay*)
- lo sviluppo del Gotico in Italia nel Duecento attraverso la diffusione dei modelli monastici (le abbazie di *Chiaravalle* e *Fossanova*)
- i principali complessi architettonici civili e religiosi (le chiese di *S. Francesco* ad Assisi, *S. Antonio* a Padova, *S. Maria Novella* e *S. Croce* a Firenze)
- l'edilizia civile gotica in Italia (*Castel del Monte* ad Andria) tipologia e significato del Palazzo Pubblico (*Palazzo Pubblico* a Siena)
- la scultura gotica italiana: Benedetto Antelami (la *Deposizione* di Parma), Nicola Pisano (*Pulpito del Battistero di Pisa* e *Pulpito del Duomo di Siena*, la *Fontana Maggiore* di Perugia), Giovanni Pisano (*Pulpito di S. Andrea* a Pistoia, *Madonna con Bambino* di Padova), Arnolfo di Cambio (la *Fontana Minore*);
- caratteristiche tecniche, apparati iconografici e significati simbolici dell'arte figurativa gotica (le tavole agiografiche e l'evoluzione delle croci dipinte);
- i principali protagonisti della pittura gotica italiana:
 - Cimabue (le *Croci* di S. Domenico ad Arezzo e S. Croce a Firenze, la *Maestà* del Louvre, gli affreschi per S. Francesco ad Assisi)
 - Duccio (*Madonna Rucellai* e la *Maestà* di Siena)
 - Giotto (il *Crocifisso di S. Maria Novella*, le *Storie Francescane* per S. Francesco ad Assisi, gli affreschi della *Cappella Scrovegni* a Padova, la *Madonna d'Ognissanti*)
 - Simone Martini (la *Maestà di Palazzo Pubblico* a Siena, *S. Ludovico da Tolosa incorona il fratello Roberto d'Angiò*, *Trittico dell'Annunciazione*, *Guidoriccio da Fogliano all'assedio di Montemassi*)

3. *Il gotico cortese*

- i caratteri fondamentali del tardo gotico in pittura scultura, architettura e arti minori
- la nascita di uno stile comune nelle corti europee
- caratteri di internazionalismo e policentrismo dell'arte italiana, attraverso l'opera di Gentile da Fabriano (*Polittico di Valle Romita* e *l'Adorazione dei Magi*)

4. *Il Rinascimento: il primo Quattrocento*

- il recupero dell'antico nel segno di un radicale rinnovamento in architettura, pittura e scultura
- la prospettiva lineare brunelleschiana come espressione di un approccio naturalistico
- caratteristiche del Rinascimento nelle principali realtà regionali d'Italia
- Firenze l'avvio della stagione rinascimentale (il concorso del 1401 per la Porta del Battistero di S. Giovanni;
 - Filippo Brunelleschi, la lezione dell'antico e l'affermazione del principio modulare (*lo Spedale degli Innocenti*, la *Cupola di S. Maria del Fiore*, la *Basilica di S. Lorenzo*)
 - Donatello tra Firenze, Siena e Padova (le sculture per il Duomo, il *S. Giorgio* di Orsanmichele, il *Banchetto di Erode*, i *David* a confronto, la *Cantoria* del Duomo di Firenze, il *monumento equestre al Gattamelata*, l'altare del Santo)
 - La rivoluzione pittorica di Masaccio tra plasticismo, verità psicologica e costruzione prospettica (il *Polittico di Pisa*, la *S. Anna Metterza*, la *Cappella Brancacci*, la *Trinità* di S. Maria Novella)
- Leon Battista Alberti e l'evoluzione della figura dell'architetto tra teorica e prassi (la trattatistica, il *Tempio Malatestiano* di Rimini, *Palazzo Rucellai* a Firenze, la facciata di *S. Maria Novella*).
 - Idee di città e interventi urbanistici;

5. *Il Rinascimento: il secondo Quattrocento*

- I pittori del Rinascimento fiammingo e l'affermazione tecnica della pittura a olio (il *Ritratto dei coniugi Arnolfini*)
- La corte urbinata di Federico da Montefeltro, tra razionalità matematica e realismo fiammingo:
 - Piero della Francesca pittore, matematico e trattatista (il *Battesimo di Cristo*, la *Flagellazione di Cristo*, il *Dittico dei duchi di Urbino*, la *Pala Montefeltro*, gli affreschi con le *Storie della Vera Croce* per Borgo S. Sepolcro)
- Il Rinascimento a Padova e Mantova, la cultura filologica dell'antico e la passione antiquaria:
 - La bottega di Francesco Squarcione e la formazione del giovane Mantegna (gli affreschi per la *Cappella Ovetari*, la *Pala di S. Zeno* a Verona, l'*Orazione nell'orto*)
 - Mantegna pittore di corte dei Gonzaga (il *Cristo Morto*, la *Camera Picta*, la riflessione sull'antico nei *Trionfi di Cesare*)
- Venezia tra Oriente e occidente l'avvio del Rinascimento veneto:
 - Giovanni Bellini tra influenze mantegnesche e pittura nordica; un nuovo modello di pittura devozionale (la *Pietà* di Brera, la *Sacra Conversazione* degli Uffizi, la *Pala di Pesaro*, il *Trittico dei Frari*)
- La cultura neoplatonica nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, il "periodo aureo" della cultura italiana:
 - Lorenzo il perfetto mecenate
 - il Neoplatonismo di Marsilio Ficino e Pico della Mirandola e la riscoperta del mito classico;

- Sandro Botticelli e il naturalismo idealizzante (le opere sacre: l'*Adorazione dei Magi* degli Uffizi, la *Madonna del Magnificat*; i capolavori allegorici: la *Nascita di Venere*, la *Primavera*, *Pallade e il Centauro*, *Venere e Marte*)

6. *Il Cinquecento: l'età della maniera moderna*

- Contesto storico culturale; l'arte della civiltà umanistico-rinascimentale: mecenatismo papale e collezionismo;
- Le peculiarità stilistiche ed espressive dell'arte e dell'architettura tra Milano, Firenze e Roma
 - Bramante: la pittura bramantesca tra sensibilità fiamminga e influenze leonardesche (il *Cristo alla colonna* di Brera); Bramante architetto di Ludovico il Moro (la *Chiesa di S. Maria presso S. Satiro* e la *Tribuna di S. Maria delle Grazie*); Bramante a Roma tra matematica proporzione e dimensione monumentale (il *Chiostro di S. Maria della Pace*, il *Cortile del Belvedere*, il *Tempietto di S. Pietro in Montorio*, il progetto per la nuova *Basilica di S. Pietro*)
 - Leonardo Da Vinci: lo studio scientifico della realtà e l'arte come forma di conoscenza; lo sfumato e la prospettiva aerea; Il corpus dei disegni. Il primo periodo fiorentino (l'*Annunciazione* e l'*Adorazione dei Magi*); gli anni milanesi (la *Vergine delle Rocce*, la *Dama con l'Ermellino*, il *Cenacolo*); il ritorno a Firenze (*S. Anna*, la *Vergine*, il *Bambino e S. Giovannino*, la *Battaglia di Anghiari*); gli ultimi anni in Francia (la *Gioconda*, la *Madonna col Bambino e S. Anna*)
 - Raffaello Sanzio: la bellezza naturale e l'ideale classico. Le opere della formazione ed il periodo fiorentino (lo *Sposalizio della Vergine* e il *Trasporto di Cristo morto*); nella Roma di Giulio II e Leone X (la ritrattistica papale; la decorazione delle *Stanze Vaticane*) La conservazione dell'antico nella *Lettera a Leone X*.

Educazione Civica. La Lettera di Raffaello e Baldassar Castiglione a Leone X: la nascita della storia della conservazione in Italia.

Roma 06/06/2025

Il docente
prof.ssa Silvia Sbardella