

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2024/2025

DOCENTE: SILVIA SBARDELLA

MATERIA: STORIA DELL'ARTE

CLASSE: 4G

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

ARGOMENTI

1. ***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;

2. ***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*)

3. **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 *Chiostrino 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*.
 - **Michelangelo Buonarroti**: il primato della scultura e il “non finito” michelangiolesco (il *S. Matteo* e il *Tondo Taddei*); gli anni della formazione tra neoplatonismo e studio dell'antico; il primo soggiorno romano (la *Pietà di S. Pietro*); gli anni della Repubblica fiorentina (il *David* e la *Battaglia di Cascina*); nella Roma di Giulio II (il progetto per la *Tomba di Giulio II* e il *Mosè*, la volta della *Cappella Sistina*); il ritorno a Firenze per Leone X (la *Sagrestia Nuova* e la *Biblioteca Laurenziana*); l'ultimo periodo romano (*Piazza del Campidoglio*, *Il Giudizio Universale*, il progetto per la *Basilica di S. Pietro*).
 - le peculiarità artistiche ed espressive nella produzione artistica di ambito veneto-emiliano di Giorgione (la *Pala di Castelfranco*), Tiziano (l'*Assunta dei Frari*, *l'Amor Sacro e Profano*, la *Venere di Urbino*, la ritrattistica), Correggio (la cupola di San Giovanni Evangelista, la Cupola del Duomo di Parma).

4. **Il Cinquecento: il Manierismo**

- le linee essenziali del manierismo italiano: sperimentalismo anticlassico, rifiuto del canone, “licenza”, aspetti edonistici e celebrativi;
- premesse manieriste nella produzione di Michelangelo e Raffaello;

- i caratteri del Manierismo italiano:
- Giulio Romano *Palazzo Te* a Mantova, Pontormo la *Deposizione* della Cappella Capponi in Santa Felicità, Rosso Fiorentino la *Deposizione* di Volterra, (cenni a Tintoretto e Palladio)

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