

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE
Anno scolastico 2017-2018

CLASSE III A musicale
Docente: RITA PETTI

- Ruolo, funzione e identità della Storia dell'Arte.
- Categorie della Storia dell'Arte (attribuzione, iconografia, iconologia, sociologia, indagine tecnica); arti come veicoli di cultura; concetto di Bene Culturale.
- Problemi inerenti la conservazione e il restauro; musealizzazione e recupero dei contesti originari. Tecniche artistiche.
- Ruolo e funzione dell'arte: modalità di produzione ed evoluzione dei sistemi.
- Classico e anticlassico.
- Naturalismo; realismo; idealizzazione; deformazione; stilizzazione; astrazione.
- Concetto di simbolo e allegoria.
- Rappresentazione del corpo e dello spazio. Visione stereometrica e prospettiva.

- Il Gotico. (recupero delle nozioni di base relative ai contenuti trattati nel corso della classe seconda).
Caratteristiche generali. Architettura gotica: tecniche e soluzioni strutturali. Le vetrate (tecnica di realizzazione).
Scultura e pittura Gotiche.
Ambrogio Lorenzetti (Affreschi della Sala della Pace di Palazzo Pubblico a Siena con Allegorie e Effetti del Buono e del Cattivo Governo – lettura iconografica e iconologica dell'intero ciclo).

- Il Gotico Internazionale: caratteristiche generali (Duomo di Milano; *Ouvrege de Lombardie*, Gentile da Fabriano, Adorazione dei Magi *Pala Strozzi*). Confronto fra tre Adorazione dei Magi: Gentile, Masaccio e Lorenzo Monaco.

- Umanesimo e Rinascimento. Il primo Rinascimento fiorentino. Il concorso del 1401 per la seconda porta del Battistero di Firenze. Nuove metodologie operative (ruolo e metodo dell'artista), mecenatismo, riscoperta delle opere e dei testi classici, trattatistica e studi prospettici. Sincretismo neoplatonico di Marsilio Ficino.

- Architettura del Rinascimento: Filippo Brunelleschi (Cupola di Santa Maria del Fiore; San Lorenzo e Sagrestia Vecchia; Loggia dello Spedale degli Innocenti; Cappella dei Pazzi). Bernardo Rossellino e la ristrutturazione di Pienza. Tema della "città ideale".

- Scultura del Rinascimento: Donatello (David; San Giovanni Evangelista; San Giorgio; formella con il Banchetto di Ercole; Crocifisso di Santa Croce; sculture per il Duomo di Firenze: i Profeti; cantoria per il Duomo di Firenze; Monumento equestre al Gattamelata; Altare del Santo; Maddalena; Giuditta e Oloferne).

- Pittura del Rinascimento: Masaccio (Pala di Sant'Anna Metterza; Polittico di Pisa; Cappella Brancacci; Trinità di Santa Maria Novella).

- Sincretismo neoplatonico nell'arte del Rinascimento. Sandro Botticelli (Venere, Primavera, Natività mistica).

- Sistemi prospettici: Pittura tonale veneta (colori caldi e freddi; teoria del contrasto simultaneo).
- Pittura fiamminga (caratteri generali); prospettiva atmosferica.

Flipped classroom: Caratteri generali su alcuni artisti del Rinascimento (ogni alunno ha illustrato alla classe l'attività di un autore diverso, presentando opere e attività, critica e poetica, fornendo ai compagni una scheda strutturata e realizzando una presentazione ppt, pdf, mappa concettuale): Lorenzo Ghiberti (opere principali). Jacopo della Quercia (opere principali). Luca della Robbia (opere e tecnica). Piero della Francesca (trattatistica e opere principali). Beato Angelico (opere principali). Paolo Uccello (opere principali). Filippo Lippi (opere principali). Andrea del Castagno. Benozzo Gozzoli. Antonio del Pollaiuolo. Andrea Verrocchio. Leon Battista Alberti (trattatistica); i Fiamminghi. Antonello da Messina (opere principali e rapporti con la pittura fiamminga). Andrea Mantenga (opere principali). Giovanni Bellini (opere principali, tonalismo). Giorgione (opere principali, naturalismo e paesaggio). Cosmé Tura e la pittura ferrarese del Rinascimento (opere principali). Il tema della città ideale nella cultura rinascimentale (idee, prototipi, sperimentazioni e realizzazioni).

- Leonardo da Vinci (principali opere, sfumato, non finito, contrapposto. Metodo scientifico. Aristotelismo);
- Raffaello Sanzio da Urbino (principali opere; programma iconografico delle Stanze Vaticane, Stanza della Segnatura: etica, noetica, estetica);
- Michelangelo Buonarroti (principali opere; neoplatonismo e crisi dei valori rinascimentali. Non finito e contrapposto. Ordine gigante; gigantismo);
- Neoplatonismo e crisi dei valori rinascimentali. Effetti della Riforma e della Controriforma in arte. Censura e licenza.
- Giorgione (principali opere; tonalismo veneto); paesaggio;
- Tiziano Vecellio (principali opere; disfaccimento della forma);
- Correggio (principali opere);
- Parmigianino (Autoritratto; Cupola del Duomo di Parma);
- Veronese (Affreschi di Villa Barbaro Maser; Cena in casa di Levi – lettura degli atti del processo);

- la Cattedrale di S. Pietro (i vari progetti dalla prima realizzazione paleocristiana a oggi);

- Il Manierismo, caratteri generali

Giorgio Vasari;

Pontormo; Rosso Fiorentino; Giambologna; Giulio Romano. Arcimboldo (giochi ottici; virtuosismo; anamorfosi)

I giardini manieristi (Boboli; Parco di Villa Demidoff a Pratolino; Parco dei Mostri a Bomarzo).

Palazzo Te a Mantova. La Reggia di Fontainebleau.

Nel corso dell'anno sono stati trattati argomenti trasversali inseriti in moduli:

- Ruolo e organizzazione della produzione artistica;
- Tecnologia (approfondimenti tecnici relativi alla produzione artistica dei periodi studiati evidenziando l'uso della tecnologia in relazione alle diverse finalità espressive ricercate dagli artisti).

Visita della Galleria degli Uffizi a Firenze.

