

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE
Anno scolastico 2017-2018

CLASSE IV B Liceo classico
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. Caratteristiche generali. Gotico francese; Notre-Dame a Parigi. Architettura gotica: tecniche e soluzioni strutturali. Le vetrate (tecnica di realizzazione). Architettura gotica in Italia (rinnovamento urbano, tipologie edilizie, contributo dell'ordine cistercense alla diffusione dello stile, Abbazia di S. Galgano). Duomo di Siena (progetto per il Duomo Nuovo); Basilica di S. Francesco di Assisi; S. Maria del Fiore a Firenze; Palazzo Vecchio di Firenze; Palazzo Comunale di Siena; Castel del Monte ad Andria.

- Scultura Gotica: Nicola Pisano (Pulpito del Battistero di Pisa; Pulpito del Duomo di Siena); Arnolfo di Cambio (Fontana degli assetati, Ciborio di San Paolo fuori le mura, Madonna col Bambino di Santa Maria del Fiore); Giovanni Pisano (statue per il Duomo di Siena, Pulpito di Sant'Andrea a Pistoia, Pulpito della Cattedrale di Pisa, Madonna col Bambino della Cappella Scrovegni).

- Pittura gotica. Cimabue (Crocifissi di Arezzo e Firenze; affreschi della Basilica di S. Francesco di Assisi; Madonna di Santa Trinita). Duccio di Buoninsegna (Madonna di Crevole; Madonna dei Francescani; Maestà dell'Opera del Duomo di Siena – programma iconografico e storiografia; vetrata del Duomo di Siena – relazione tecnologica). Giotto (affreschi di Assisi: Storie di Isacco; Storie di San Francesco; Crocifisso di Rimini; Cappella Scrovegni di Padova). Simone Martini (Maestà di Palazzo Pubblico; affreschi della Cappella di S. Martino ad Assisi; Guidoriccio da Fogliano; Annunciazione degli Uffizi; attività ad Avignone e nascita del Gotico Internazionale). 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 tra 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 Erode; 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.

Il Manierismo, caratteri generali.

Il Seicento (linee guida e caratteri generali. Aspetti generali della produzione accademica di Annibale Carracci; Caravaggio; il Barocco).

La classe:

- ha svolto un approfondimento su Ambrogio Lorenzetti e la visita della mostra a Siena al Santa Maria della Scala.
- Potenziamento “Leggere la Contemporaneità”: (Van Gogh, Pop Art; Futurismo).

