

I S T I T U T O D I I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E
" C O N C E T T O M A R C H E S I "

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE

CLASSE **4AC**

a.s. **2017/2018**

prof. **Silvia Passalacqua**

Conoscenza della classe e presentazione del corso. Ciclo di lezioni di ripasso e raccordo (7h; materiali: PPT appositamente preparati, dispense)

Unità di ripasso e raccordo: il **Paleocristianesimo** (La forma della basilica; la pianta centrale. L'esordio dell'arte cristiana e i suoi caratteri generali; i simboli. Le catacombe. Il mosaico: la volta anulare del *Mausoleo di Santa Costanza* e il catino absidale di *Santa Pudenziana*. Scultura: cenni al *Sarcofago di Giunio Basso*. Soggetti e iconografie cristiane).

Unità di ripasso e raccordo: **Arte bizantino-ravennate**

Caratteri generali e periodi Imperiale, Ostrogoto, Bizantino. Il passaggio dall'arte naturalistica di matrice classica all'astrazione.

Mausoleo di Galla Placidia, Battistero degli Ortodossi, Battistero degli Arianiti, Mausoleo di Teodorico, San Vitale, Sant'Apollinare Nuovo. Soggetti e iconografie cristiane.

Modulo di ripasso e raccordo: **Dall'Arte barbarica alla Renovatio Carolingia e Ottoniana**

Quadro storico, caratteri generali. Arte dei Longobardi: caratteri generali; i monasteri e gli *scriptoria*; territorio: cenno al Ducato longobardo di Spoleto; cenno all'oreficeria; Cividale del Friuli, l'*Altare di Ratchis*; cenno all'*Altare di Sant'Ambrogio* a Milano.

Modulo di ripasso e raccordo: **Il Romanico**

Cenno al contesto storico-culturale, la rinascita culturale ed economica dell'XI secolo; i monasteri e gli *scriptoria*; la formazione del Comune, le corporazioni; il linguaggio dell'arte romanica. L'architettura: i sistemi costruttivi nelle chiese romaniche; la continuità muraria, la volta a botte e a crociera, le campate, i pilastri, i contrafforti. Il Rapporto fra architettura e scultura. Il *Duomo di Modena*: Lanfranco e Wiligelmo (i *bassorilievi* in facciata: la *Bibbia di pietra*); breve cenno alla *Basilica di Sant'Ambrogio* a Milano. Cenni alla diffusione del Romanico in Italia.

Modulo di ripasso e raccordo: **Il Gotico**

Il contesto storico-culturale; il linguaggio dell'arte gotica. L'architettura: i sistemi costruttivi nelle chiese gotiche europee; gli archi e le volte a sesto acuto; gli archi rampanti, i costoloni, i portali a strombo, il claristorio e le vetrate; l'Île-de-France; cenni al **gotico moderato italiano**: la *Basilica di San Francesco ad Assisi*; cenno alla scultura: i Pisano e Arnolfo di Cambio. La rinascita della pittura: cenni di Giunta Pisano e Cimabue (*croci dipinte da Coppo di Marcovaldo a Cimabue*, cenni alla *Maestà degli Uffizi*); la pittura su tavola, l'affresco. La decorazione pittorica in *San Francesco ad Assisi* (chiesa superiore, *Storie di San Francesco* e la questione giottesca).

Giotto: vita, caratteristiche stilistiche: cenno al *Crocifisso di Arezzo*, *Crocifisso di Santa Maria Novella*, la *Crocifissione nella Basilica Superiore di Assisi*; la *Cappella degli Scrovegni a Padova*).

Il Quattrocento

Il contesto storico-culturale; il concorso del 1401 e l'esordio del Rinascimento fiorentino (le *formelle* della Porta Nord del Battistero di Firenze di Ghiberti e Brunelleschi); la prospettiva lineare centrale; cenno all'arte fiamminga.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

Brunelleschi: vita e opere; la prospettiva, il modulo, la proporzione, il dado brunelleschiano (*Spedale degli Innocenti*, *Cupola di Santa Maria del Fiore*, cenno a *San Lorenzo*; la *Sagrestia Vecchia in San Lorenzo*);

Donatello, vita e opere; lo stacciato e il pathos (*San Giorgio*, il *Banchetto di Erode*, il *David*, cenno alla Cantoria del Duomo di Firenze; cenno alla *Madonna delle Nuvole*; il *Monumento equestre a Erasmo da Narni detto il Gattamelata*, l'*Altare del Santo a Padova*; cenni alla *Maddalena*);

Masaccio, vita e opere (rapporto e attività con Masolino; la *Sant'Anna Metterza*; la *Crocefissione del Polittico del Carmine*; la *Cappella Brancacci* –il *Tributo* e la *Cacciata*; la *Trinità in Santa Maria Novella*). Cenno alla prima e seconda generazione di artisti (*Gentile da Fabriano*, l'*Adorazione dei Magi*; *Beato Angelico*, *Paolo Uccello*, la *Battaglia di san Romano*). Leon Battista Alberti, attività artistica e teorica (*Tempio Malatestiano*, la *facciata di Santa Maria Novella*, *Sant'Andrea*; *Palazzo Rucellai*); la riflessione sulla città ideale e sulla pianta centrale.

La diffusione delle conquiste rinascimentali, l'arte nelle signorie:

Urbino e Piero della Francesca (il *Polittico della Misericordia*, il *Battesimo di Cristo*; *Doppio ritratto dei Duchi di Urbino*; cenno alla *Flagellazione di Cristo*; la *Pala di Brera*, le *Storie della vera croce* in s. Francesco ad Arezzo specie il *Sogno di Costantino*); Mantegna a Padova e Mantova (cenno al *Polittico di San Luca*, *Capella Ovetari agli Eremitani*; cenno alla *Morte della Vergine*; *Pala di S. Zeno*; *Camera degli Sposi*, il *Cristo morto*); Venezia e l'esordio della **pittura tonale (Pittura Veneta)**: Bellini (*Pala di Pesaro*, *Allegoria sacra*, *Trittico dei Frari*, cenno alle Madonne e alle allegorie mitologiche); la pittura ad olio e breve cenno al confronto con la pittura fiamminga.

La corte di Lorenzo il Magnifico e Botticelli: la codificazione della bellezza ideale del tardo Quattrocento fiorentino, la filosofia neoplatonica (cenno alla *Madonna de Magnificat*, la *Primavera*, la *Nascita di Venere*, *Pallade e il centauro*, *Venere e Marte*);

Il Rinascimento Maturo:

Leonardo, vita, formazione, intenti e opere (cenno al *Battesimo di Cristo*, *Annunciazione*; *Adorazione dei Magi*, *Vergine delle Rocce*, il *Cenacolo*; cenni al cartone della *Madonna e sant'Anna*; cenni alla decorazione del *Salone dei Cinquecento* in Palazzo Vecchio, la *Gioconda*).

Michelangelo, vita, fondamenti, intenti e opere (la *Pietà vaticana*; il *David*; il *Tondo Doni*; cenni alla decorazione del *Salone dei Cinquecento* in Palazzo Vecchio; accenno alla annosa questione della *tomba di Giulio II*; la *volta della Cappella Sistina*; la *Sacrestia Nuova* in San Lorenzo; il *Giudizio Universale*; il restauro della Sistina e i colori di Michelangelo; cenni all'attività architettonica e urbanistica: la *cupola di San Pietro* e la *Piazza del Campidoglio*; cenni alla *Pietà Bandini* e alla *Pietà Rondanini*; il non finito).

Raffaello, vita, fondamenti, intenti e opere (lo *Sposalizio della Vergine* e confronto con lo *Sposalizio della Vergine* e la *Consegna delle chiavi* del Perugino; cenni alla *Madonna del Cardellino* e del *Belvedere* e altre madonne del pittore; la *Pala Baglioni*; le *Stanze Vaticane*: con la *Stanza della Segnatura*, la *Stanza di Eliodoro*, la *Stanza dell'Incendio di Borgo*; confronto per cenni ai notturni della *Liberazione di San Pietro dal carcere* e del *Sogno di Costantino* di Piero della Francesca; cenno alla *Sala di Costantino*); cenno a Raffaello ritrattista; cenni all'attività architettonica dell'artista, alla sua scuola, alla sua attività di conoscenza del passato archeologico di Roma e alla sua tutela; la *Trasfigurazione*.

Arte Veneta:

Giorgione: vita, caratteristiche, opere e tecnica (cenni alla *Pala di Castelfranco*; la *Tempesta*)

Tiziano: vita, caratteristiche, tecnica, evoluzione dello stile e opere (confronto fra la *Venere di Dresda* di Giorgione e la *Venere di Urbino* di Tiziano; cenno agli affreschi della Scuola del Santo a Padova: il *Miracolo del marito oeloso*; breve cenno al *Concerto campestre*; cenno all'*Amor Sacro e*

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

Amor Profano; l'Assunta dei Frari, la Pala Pesaro, il Polittico Averoldi, l'ultima Pietà; cenno alla Punizione di Marsia, cenno all'attività ritrattistica dell'artista).

Il Manierismo: l'arte della crisi (solo cenni e carrellata di artisti). Bronzino *l'Allegoria*.

In approfondimento a cura degli studenti divisi in gruppi: Pontormo, Rosso Fiorentino, Parmigianino, Tintoretto, Giulio Romano.

L'arte della Controriforma e del Barocco:

Fra Cinquecento e Seicento

La luce del vero: Caravaggio (vita, formazione, intenti, stile e opere: la *Canestra di frutta*; la *Cappella Contarelli* in san Luigi dei Francesi: *Vocazione di San Matteo, San Matteo e l'Angelo*, il *Martirio di San Matteo*; la *Crocifissione di S. Pietro* alla Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo; la *Morte della Vergine*; cenni all'ultima attività).

I Carracci e l'Accademia del Vero (Annibale Carracci, la Galleria di Palazzo Farnese; breve cenno alla *Strage degli innocenti* di Guido Reni)

Il Barocco:

Quadro storico-culturale e caratteri generali.

Bernini: vita, formazione, intenti, stile e opere (i *Gruppi scultorei per Scipione Borghese*; i *Baldacchini* di San Pietro, la *Cappella Cornaro* in Santa Maria della Vittoria a Roma; cenno alle fontane specie la *Fontana dei Fiumi*; il *Colonnato* di S. Pietro; *Sant'Andrea al Quirinale*); Borromini: cenni sulla vita e personalità artistica, opere (*San Carlino alle Quattro Fontane* e *Sant'Ivo alla Sapienza*; cenno alla *galleria prospettica di Palazzo Spada*); Pietro da Cortona (cenno al *Ratto delle Sabine*; il *Trionfo della Divina Provvidenza* nella volta del salone di Palazzo Barberini). Sguardo alle altre personalità del Seicento (correnti classicista, naturalista, barocca in Italia, Francia, area fiamminga e olandese). Velázquez, *Las Meninas*.

Preparazione della classe al progetto visita di istruzione (la Sicilia orientale): caratteristiche generali del Barocco siciliano; il Barocco a Noto; breve presentazione di immagini dei mosaici pavimentali della villa romana del Tellaro.

Il Settecento:

Quadro storico-culturale del Settecento; Il Rococò, caratteristiche generali e artisti; Filippo Juvarra (la *Palazzina di caccia di Stupinigi*) e Vanvitelli (la *Reggia di Caserta*). Giambattista Tiepolo: stile e opere (*Würzburg Residenz* e il *Sacrificio di Ifigenia* alla *Villa Valmarana ai Nani*); il vedutismo.

IL DOCENTE

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI