

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

CESARE BATTISTI

Liceo Artistico – Via Parri 14 , Velletri

PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Arcuri Antonella

STORIA DELL'ARTE

CLASSE: TERZA A

TESTO: ITINERARIO NELL'ARTE, GIORGIO CRICCO-FRANCESCO PAOLO DI TEODORO,
QUINTA EDIZIONE, VOL 3, VERSIONE ARANCIONE

A.S. 2023/2024

ARGOMENTI E ATTIVITA' SVOLTE

Dal libro di testo volume 2 sono stati ripresi i seguenti temi:

Il Gotico. Le parti della cattedrale: interno ed esterno. La pittura gotica: *le vetrate* (la pittura su vetro). Il Gotico in Francia e in Italia: la Cattedrale di Notre-Dame di Parigi; Sainte Chapelle di Parigi; San Francesco d'Assisi e il ciclo degli affreschi di Giotto. Le caratteristiche della pittura di Giotto: Il Compianto su Cristo morto e Il dono del mantello nella Cappella degli Scrovegni. La pittura gotica europea, cenni sulla miniatura e sulla pittura su vetro. Le tavole dipinte. Ambrogio Lorenzetti a Siena : l'affresco *Gli effetti del Buon Governo nella città e in campagna*. Simone Martini e l'opera l'*Annunciazione*.

Il centro urbano nel Trecento, concetti generali (Situazione in Italia. Italia settentrionale: la nuova borghesia. Le "Arti" o "mestieri". Duecento e Trecento: Cattedrali e Palazzi. *Palazzo della Signoria* a Firenze)

Volume 3

Il Gotico Internazionale o Gotico cortese e il Gotico fiammeggiante (concetti generali).

Umanesimo e Rinascimento: "L'uomo è artefice del proprio destino".

L'arte del primo Rinascimento a Firenze. Il Rinascimento: la prospettiva geometrica o lineare; la prospettiva aerea elaborata da Leonardo da Vinci; il disegno architettonico; le proporzioni; l'Antico; il mecenatismo; il ruolo dell'artista; le corti rinascimentali; l'Accademia neoplatonica. L'*Uomo vitruviano* di Leonardo da Vinci.

Filippo Brunelleschi. *La Cupola di Santa Maria del Fiore*.

Lorenzo Ghiberti, Filippo Brunelleschi e *il concorso del 1401*: la formella della Porta Nord del Battistero di San Giovanni di Firenze -*Il sacrificio di Isacco*.

Palazzo Medici di Michelozzo.

Donatello: la vita, lo stile, le innovazioni: *il David*; *il Banchetto di Erode*; *La Maddalena penitente*. La tecnica dello *stiacciato* e la tecnica della fusione bronzea a cera persa. La scultura del *David* nel Quattrocento, nel Cinquecento e nel Seicento: Donatello, Michelangelo, Bernini.

Masaccio: lo spazio nella pittura e la nuova dignità dell'uomo: *Sant'Anna Metterza*; *la Crocifissione*; *il Tributo*; *La Cacciata dal Paradiso Terrestre*; *La Trinità*. *La Tentazione di Adamo ed Eva* di Masolino da Panicale

Leon Battista Alberti teorico e architetto. La chiesa di *Sant'Andrea* a Mantova e i riferimenti all'arte romana. Leon Battista Alberti e il *Palazzo Rucellai* di Firenze.

Cenni su Filippo Lippi, conoscitore della pittura fiamminga e particolarmente attento allo studio del panneggio.

Piero della Francesca pittore e matematico: *la Sacra Conversazione*; *il Dittico degli Uffizi*.

Andrea del Verrocchio e la sua bottega: Il disegno, il drappeggio e lo sfumato.

Sandro Botticelli: vita, formazione e stile. Il disegno e la rappresentazione della figura femminile. Le opere d'arte del primo periodo e della maturità: *La Primavera*; *La nascita di Venere*; *La Calunnia*. La rappresentazione della bellezza, umana e divina.

La città ideale nel Rinascimento (*percorso di educazione civica*). Pienza, Urbino e Ferrara. Pienza, la città, la piazza, il *Palazzo Piccolomini*. *Palazzo ducale* di Urbino. *Palazzo dei diamanti* di Ferrara. Il paesaggio e la città. Il rapporto uomo-città-natura.

Uno sguardo alla pittura al di là delle Alpi. Le caratteristiche della pittura fiamminga. La pittura a olio. Antonello da Messina, quasi un fiammingo: *San Gerolamo nello studio*; *Ritratto di giovane uomo*; *la Vergine Annunciata*.

Andrea Mantegna: *L'Orazione nell'orto* e *l'oculo della Camera degli sposi* nel palazzo di Ludovico II Gonzaga a Mantova. *Cristo in scurto*. Giovanni Bellini e *la prospettiva cromatica*. Opera: *L'Orazione nell'orto*.

Il Cinquecento: Giorgio Vasari e "*Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani*". L'arte e le *tre maniere*; Roma città guida delle arti; Leonardo e il paragone tra pittura e poesia; il Sacco di Roma del 1527; il Collezionismo.

Leonardo da Vinci, vita e formazione. L'importanza dell'esperienza diretta, dello studio del corpo umano e dell'indagine scrupolosa e ampia delle tematiche quali zoologia, botanica, medicina, astronomia, meccanica; lo studio del paesaggio, del "linguaggio dei gesti e degli sguardi" tra le figure. Il *contrapposto*, lo *sfumato* e la *prospettiva aerea*. Opere: *L'Annunciazione*; *il Cenacolo*; *la Gioconda*.

Pietro Perugino e *Lo Sposalizio della Vergine*, a confronto con l'omonima di Raffaello Sanzio.

Il *Cortile del Belvedere* nella Città del Vaticano di Donato Bramante.

Raffaello Sanzio: vita e formazione. Raffaello e *la Madonna del Prato*. Raffaello e *lo Sposalizio della Vergine*. Raffaello nei Musei Vaticani. Le Stanze Vaticane. Affreschi nella *Stanza della Segnatura*; approfondimento della *Scuola di Atene*.

Argomento di **Ed Civica**

1) Uomo e Ambiente: “La città ideale nel Rinascimento”

Analisi di alcune città rinascimentali e di alcuni progetti; Pienza, Urbino e Ferrara; il rapporto uomo-ambiente; la città: luogo della vita e delle attività umane; il paesaggio e la natura; la cultura nel progettare- letture, spiegazioni, analisi, riflessioni orali.

2) L'arte e la crisi climatica: partendo dalla lettura di articoli allegati nella classroom di storia dell'arte (Perché l'arte è nel mirino degli ambientalisti? Il museo nella contemporaneità; Il ruolo che ha l'arte nella critica del tempo; La crisi climatica: fattori, rischi, buoni propositi. Discussione in classe e relazione finale pubblicata nella classroom di storia dell'arte.

Approfondimenti: 16 Febbraio 2024 visita alla mostra *Escher* a Palazzo Bonaparte di Roma (uscita organizzata dalla prof.ssa Roberta Frattaroli); 26 Marzo 2024 visita a Palazzo Barberini con analisi, studio e esposizione orale di opere. Gli studenti sono stati divisi in gruppi di lavoro e hanno sviluppato l'attività in classe e a casa, concludendosi con l'esposizione il giorno della visita; 12/04/2024 Partecipazione al corso base di "PITTURA MURALE A FRESCO" tenutosi a Treglio (CH) (uscita organizzata in collaborazione con la prof.ssa Nadia Lolletti e Simona Migliorelli)

Velletri, 10 Giugno 2024

La docente: *Antonella Arcuri*