

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE: **IV A LICEO LINGUISTICO**

MATERIA: **STORIA DELL'ARTE**

DOCENTE: **SCALINI MARTINE**

TESTO IN ADOZIONE: G. Nifosi: ***L'Arte svelata. Esame di Stato. Dal Tardoantico al Gotico Internazionale*** (vol. II), 2021, Bari, Editori Laterza.

Le lezioni vengono svolte utilizzando, oltre al libro di testo in adozione, file in Power Point forniti dalla docente, mappe concettuali, schemi sviluppati alla lavagna e visione di video che si considerano parte integrante del programma. Si ritengono particolarmente importanti anche i percorsi di *peer education* con esposizione di approfondimenti da parte degli studenti.

PROGRAMMA PREVISTO PER IL TERZO ANNO

IL GOTICO

Origine del termine 'gotico' e sua applicazione nell'analisi della scrittura, la *gotica rotunda*. Il parere degli artisti rinascimentali sull'architettura d'oltralpe, Raffaello: *Lettera a Leone X* del 1519, l'opinione del Vasari. La rivalutazione del Gotico e il Neogotico.

La prima architettura gotica nella ristrutturazione della zona absidale della *Cattedrale di Saint-Denis* e la diffusione in ambito francese a partire dall'Île de France (gotico classico francese, gotico radiante), gli esempi in Germania, Inghilterra e Spagna; il gotico temperato e l'architettura italiana tra XII e XIII secolo, l'esempio delle chiese fiorentine tra gotico e Rinascimento.

La struttura delle cattedrali gotiche e gli elementi caratterizzanti la facciata, la pianta e l'alzato, gli elementi di sostegno e il confronto con l'architettura romanica.

Analisi di opere:

Cattedrali gotiche francesi: *Chiesa abbaziale di Saint-Denis*, *Cattedrale di Nôtre-Dame* a Parigi, *Cattedrale di Nôtre-Dame* a Chartres, *Sainte-Chapelle* di Parigi.

Esempi di gotico temperato in Italia: *Santa Maria Novella*, *Santa Croce*, *Santa Maria del Fiore*.

Lessico specifico:

Gotico, neogotico, gotico temperato, gotico *rayonnant*,

Termini relativi alla pianta: pianta a croce greca, a croce latina immissa e commissa; navata, transetto, crociera, campata, capocroce, coro, deambulatorio, cappella (radiale, assiale), abside, presbiterio.

Termini relativi alla facciata: portale, timpano, *trumeau*, piedritto, strombatura, architrave, archivolt, guglia o pinnacolo, galleria, rosone, torre campanaria.

Termini relativi all'alzato: contrafforte, arco rampante, pilastro polistilo o a fascio, claristorio, triforio, vele, costolone, matroneo, sesto, arco (a tutto sesto, a sesto acuto, ribassato, rialzato, a sesto acuto/ogivale/gotico), capitello, colonna (cilindrica, rastremata, tortile, scanalata). Torre campanaria, portaia, pontia, scalare.

Approfondimenti:

Analisi del panorama artistico europeo ed italiano nel periodo di diffusione del gotico in architettura, attraverso la visione del DVD *Il Rinascimento Gotico*, collana *Divina Bellezza* a cura di Alberto Angela.

Lo stile gotico nell'architettura europea attraverso il filmato *Il Gotico: l'architettura e gli stili europei* di RAI scuola dedicato alle secondarie di II grado: cattedrali di *Wells*, di *San Pietro a Colonia*, di *Santa Maria a Burgos*.

PITTURA E SCULTURA TRA XIII E XIV SECOLO

La tecnica dell'affresco nel Medioevo: partizione delle scene con le tecniche per realizzare le linee verticali e orizzontali, intonaco, ingrandimento del disegno preparatorio con quadrettatura, riporto del cartone con lo stilo o lo spolvero. Lo strappo e il restauro dell'affresco. La preparazione dei colori con pigmenti e leganti minerali, animali, vegetali e la nomenclatura dei tipi di pittura che ne derivano. Nomenclatura delle parti della carpenteria della croce e loro decorazione tipica duecentesca in rapporto alle innovazioni giottesche. Le tecniche di doratura e uso dell'oro a pennello. La vita e la figura di Giotto nel panorama dell'arte italiana come pittore su tavola, frescante, architetto, imprenditore tessile. Le innovazioni apportate da Giotto alla pittura con esempi sulle opere: partizione architettonica delle scene e tecnica delle giornate che sostituisce le pontate nei cicli di affreschi (esempi di Assisi e Padova), prospettiva intuitiva degli edifici e dei troni nella pittura ad affresco e su tavola, resa naturalistica del paesaggio e dei particolari delle figure quali gli elementi del viso e le ali degli angeli, la resa dei sentimenti tramite l'espressività dei volti e le pose dei corpi, la reintroduzione di pose per secoli non presenti nelle rappresentazioni pittoriche, lo studio dell'anatomia e la volumetria dei corpi resa tramite i panneggi. L'opinione dei contemporanei su Giotto, uomo di fama già in vita (Boccaccio, Petrarca, Cennini). La *Cappella degli Scrovegni* come esempio di opera trecentesca intatta e il sistema di regolazione dell'umidità e della temperatura per la conservazione degli affreschi, il concetto di *ex voto*. La *Maestà* di Giotto e l'iconografia che evolve in 'sacra conversazione'. Le ultime opere di Giotto e la pittura con ritocchi a secco.

Analisi di opere:

Giotto: ciclo di affreschi della Basilica Superiore di Assisi con *Storie di San Francesco: Il dono del Mantello, La Predica davanti a Onorio III, Il Presepe di Greccio*;

il *Crocifisso* di Santa Maria Novella e il *Crocifisso* di Rimini;

il ciclo di affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova: *Compianto sul Cristo morto*;

Madonna di Ognissanti, Firenze, Uffizi

i cicli di pittura a fresco con ritocchi a secco di Santa Croce: Cappella Peruzzi con *Storie di San Giovanni Evangelista e S. Giovanni Battista (Ascensione di S. Giovanni E.)*,
la Cappella Bardi con *Storie di S. Francesco (Esequie di S. Francesco)*.

Lessico specifico:

Leoni stilofori, cariatidi, telamoni. Archi trilobati, pennacchi.

Trompe l'œil. Prospettiva intuitiva. *Ex voto*. Panneggio.

Pittura ad affresco, pittura su tavola. Disegno e cartone preparatorio, stilo, spolvero, pigmento, legante, giornate, pontate, tempera all'uovo, tempera grassa, pittura ad olio. Oro in foglia, a mordente, 'a conchiglia', sgraffito.

Piedicroce/calvario; terminali/tabelloni laterali, scomparto/tabellone centrale, tabellone/braccio lungo, cimasa.

Approfondimenti:

Il *Ricettario* di Cennino Cennini, fonte per la conoscenza tecnica della pittura su tavola e ad affresco. La Cappella degli Scrovegni nel corso del tempo: restauri e sistemi di protezione durante la II G. Mondiale. Il restauro delle volte di Assisi.

Conoscenza del proprio territorio:

Il *Crocifisso* di Giotto nel Tempio Malatestiano

PROGRAMMA DEL IV ANNO

IL PRIMO RINASCIMENTO

La cultura dell'Umanesimo, la centralità dell'uomo come fautore del proprio destino e le proporzioni del corpo umano utilizzate per proporzionare gli edifici; l'interesse per ogni manifestazione culturale del mondo antico e il rapporto con l'antichità. Lo studio dell'arte antica come modello, la mimesi antica e la nuova mimesi raggiungibile tramite l'uso della prospettiva.

Le caratteristiche della prospettiva lineare come costruzione matematica e le differenze con la visione reale; i presupposti della prospettiva, la nomenclatura degli elementi che prendono parte alla realizzazione di una rappresentazione prospettica. La trattatistica rinascimentale sulla prospettiva: le tavole prospettiche di Brunelleschi, il *De Pictura* dell'Alberti, il *De Perspectiva pingendi* di Piero della Francesca.

Le corti rinascimentali italiane.

I padri del Rinascimento: Brunelleschi, Donatello e Masaccio.

Brunelleschi architetto e scultore: i concorsi per il Duomo di Santa Maria del Fiore, la costruzione della cupola e le innovazioni tecniche, il concorso per la lanterna, il concorso del 1401 per la porta il Battistero di San Giovanni. Gli stilemi architettonici brunelleschiani negli edifici fiorentini, la consulenza per 'il signore di Rimini'. Il Crocifisso ligneo di Santa Maria Novella in confronto con il Crocifisso di Donatello per Santa Croce.

Donatello tra rinascimento ed 'espressionismo': l'applicazione della prospettiva nel basamento della statua di San Giorgio, le opere scultoree in marmo, l'applicazione dello stiacciato in bronzo, l'espressionismo delle sculture lignee.

Masaccio e la rappresentazione dello spazio, la rappresentazione dei sentimenti umani e il pieno compimento delle innovazioni apportate da Giotto al linguaggio pittorico; le collaborazioni con Masolino, Filippino Lippi e Brunelleschi.

Alberti trattatista: la figura dell'artista equiparabile al letterato per la capacità di pensare la 'composizione' (*De Pictura*), la linea di contorno come elemento fondamentale della pittura fiorentina in rapporto a quella veneta, il concetto di bellezza come armonia tra le parti. Il *De Re edificatoria* in rapporto al trattato di Vitruvio, il modello antico per l'utilizzo dell'arco su pilastri e la trabeazione su colonne, i primi cenni alle opere di prevenzione di rottura dei muri e del restauro degli edifici. Le principali opere dell'Alberti architetto a Firenze, Rimini, Mantova.

L'ordine tuscanico confrontato con l'ordine dorico, gli esempi albertiani.

Piero della Francesca come teorico e artista della prospettiva, il trattamento del corpo umano quale insieme di solidi geometrici e il disegno. Le principali opere pittoriche pierfrancescane e la loro simbologia, il rapporto con la corte urbinata e riminese.

Il tema della città ideale in pittura e tarsia lignea a partire dai trattati di Vitruvio, Alberti, Filarete, Francesco di Giorgio Martini; le 'città ideali' sulle tavole di Urbino, Baltimora e Berlino. Le città ad impianto stellare di Palmanova e Sabbioneta. Pienza, la nuova piazza voluta da Pio II Piccolomini; Ferrara, l'addizione erculea e Palazzo dei Diamanti; il Palazzo Ducale di Urbino come piccola città ideale, gli artisti a corte, gli ambienti esterni ed interni, lo studiolo del Duca. Botticelli e l'ambiente neoplatonico fiorentino, la figura di Simonetta Vespucci come icona di bellezza. L'assenza di profondità prospettica nelle sue opere, la sinuosità e l'eleganza delle figure femminili, l'importanza della linea di contorno nelle principali opere pittoriche e nei disegni per la *Divina Commedia*.

Analisi di opere:

Brunelleschi: formella con il *Sacrificio di Isacco* (Firenze, Museo del Bargello); *Crocifisso* (Firenze, S.ta Maria Novella), opere architettoniche fiorentine: cupola e lanterna di Santa Maria del Fiore; Spedale degli Innocenti, Basiliche di San Lorenzo e di Santo Spirito, Sacrestia Vecchia in San Lorenzo, Cappella de' Pazzi in Santa Croce.

Ghiberti: formella con il *Sacrificio di Isacco* (Firenze, Museo del Bargello).

Donatello: scultura in marmo: *Statua di San Giorgio* e basamento (Firenze, Museo del Bargello), i profeti *Geremia* e *Abacuc* e la cantoria (Firenze, Museo dell'Opera del Duomo), *Madonna delle nubi*, Boston;

scultura in legno: *Crocifisso* (Firenze, Santata Croce), *Maddalena Penitente* (Firenze, Museo dell'Opera del Duomo), *San Girolamo penitente* (Faenza, Pinacoteca Comunale).

scultura in bronzo: *Banchetto di Erode* (Siena, fonte battesimale), *Altare di Sant'Antonio* e *Crocifisso* (Padova, Basilica del Santo); *Gattamelata* (Padova, piazza del Santo); *David* (Firenze, Museo del Bargello)

Masaccio: *Sant'Anna Metterza* (Firenze, Uffizi); affreschi della Cappella Brancacci (Firenze, Santa Maria del Carmine); *Trinità* (Firenze, Santa Maria Novella).

Alberti: *Tempio Malatestiano* (Rimini).

Piero della Francesca: opere su tavola, *Madonna della Misericordia* (San Sepolcro, Museo Civico); *Battesimo di Cristo* (Londra, National Gallery), *Flagellazione*, *Madonna di Senigallia*, (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche); *Pala Montefeltro* (Milano, Brera);

affreschi: *Madonna del Parto* (Monterchi, Museo Madonna del Parto), *Resurrezione* (Sansepolcro, Museo Civico); *Sigismondo Pandolfo davanti a San Sigismondo* (Rimini, Tempio Malatestiano), *Storie della vera croce* (Arezzo, San Francesco, Cappella Bacci).

La città ideale (tavole di Urbino, Galleria Nazionale delle Marche; Baltimora Walter Art Gallery; Berlino, Gemaldegalerie).

Urbanistica rinascimentale: centro storico di Pienza, Palazzo Ducale di Urbino, addizione Erculea di Ferrara.

Botticelli: *Pallade e il Centauro*, *La Primavera*, *Nascita di Venere*, *Adorazione dei Magi*, *Fortezza* (Firenze, Uffizi); *Ritratti di Simonetta Vespucci* (Berlino, Gemaldegalerie; Francoforte, Stadel Museum);

affreschi nella Cappella Sistina: *Prove di Mosè*.

Ultime opere: *Crocifissione simbolica* (Cambridge-Massachusetts, Fogg Art Museum).

Lessico specifico:

Prospettiva lineare/matematica/con punto di fuga unico; punto di vista, punto di fuga, linea dell'orizzonte, Prospettiva cromatica. Pittura tonale. Prospettiva tonale, prospettiva aerea. Paesaggio umanistico. Stiacciato. Cantoria.

Iconografia, attributo, *memento mori*, sacra conversazione, Madonna del parto. Madonna dell'Umiltà.

Ordine tuscanico, parasta, lesena. Arco inquadrato dall'ordine, arco sovrapposto all'ordine. Tarsia lignea e marmorea, lettuccio, legno intagliato, cassone nuziale, cassa dotale. *Grisaille*. Festoni. Angeli reggicortina, Angeli musicanti, perizoma del Cristo. Pala d'altare, polittico.

Approfondimenti:

Il nuovo Museo degli Innocenti a Firenze. L'aneddoto del 'Cristo contadino' di Giorgio Vasari.

L'affresco di Piero della Francesca nel Tempio Malatestiano di Rimini e le fonti per la ricostruzione della Rimini rinascimentale. Abbigliamento femminile e maschile nel Rinascimento.

Uscita didattica a Ferrara e visita alla mostra 'Rinascimento Ferrarese', a Palazzo dei Diamanti e a Palazzo Schifanoia.

Conoscenza del proprio territorio:

La figura di Giorgio Vasari e le *Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori* come fonte per lo studio degli artisti rinascimentali, la stesura del trattato e la sua presenza al Monastero di Scolca a Rimini, le *Stimate di San Francesco* del Tempio Malatestiano.

Lo stacciato in Agostino di Duccio: i rilievi del Tempio Malatestiano.

Castel Sismondo e la sezione malatestiana presso il Museo Tonini di Rimini.

Collegamento col programma di anni precedenti o successivi

Confronto tra il Profeta Geremia di Donatello e il Patrizio Torlonia.

LA PITTURA FIAMMINGA DEL XV SECOLO

Origine del termine e zona di diffusione, caratteristiche della pittura fiamminga attraverso i più grandi protagonisti. L'ambito tecnico: il medium oleoso a essiccazione lenta come supporto per la resa dei particolari miniaturistici e gli effetti di trasparenza, lo studio di più fonti luminose, l'analisi della luce attraverso le finestre, i riflessi su oggetti preziosi, perle, gemme, specchi convessi. Il differente uso della prospettiva tra pittori italiani e fiamminghi nel XV secolo. La resa dei particolari di piccoli oggetti, insetti, fiori, come anticipo del genere della natura morta. Le innovazioni nel ritratto: lo studio psicologico attraverso la posa di tre quarti, il realismo dei volti, il fondo scuro.

Analisi di opere:

Jan Van Eyck: *Polittico dell'Agnello mistico* (Gand, chiesa di Saint Bavon); *Ritratto Coniugi Arnolfini* (Londra, N. Gallery); *Autoritratto* (Londra, N. Gallery); dittico con *Crocifissione* e *Giudizio* (New York, Metropolitan).

Rogier Van Der Weyden: *Ritratti di giovani donne* della National Gallery di Londra, *Deposizione* (Madrid, Prado).

M. di Flémalle: *S.ta Veronica* (Francoforte, Städelches Kunst.); *Trittico dell'Annunciazione*, (New York, Metropolitan).

Petrus Christus: *Sant'Eligio in bottega* (New York, Metropolitan).

Hugo Van der Goes: *Trittico Portinari* (Firenze, Uffizi).

Robert Campin: *Ritratto d'uomo* (Londra, National Gallery).

Hans Memling: *R. di giovane donna* (Bruges, Memling Museum), *Dittico dei coniugi Portinari* (New York, Metropolitan).

Lessico specifico:

Iconografia dell'Agnello mistico. Natura morta, albarellino. Essenza di trementina.

Percorsi di peer education:

il Polittico di Gand e le caratteristiche dell'arte fiamminga.

IL RINASCIMENTO MATURO

La 'terza maniera' secondo il Vasari, i maggiori artisti del Rinascimento maturo e le caratteristiche generali riscontrabili nelle loro opere.

Leonardo: le prime opere nella bottega del Verrocchio, il primo disegno datato, l'*Annunciazione* degli Uffizi e la prospettiva rinascimentale connessa alle anamorfosi, l'inizio degli studi sulla prospettiva aerea e sulle emozioni umane.

Ritrattistica in periodo fiorentino e in periodo milanese, gli esempi della corte sforzesca e *La Scapigliata*, il disegno

preparatorio per il ritratto di Isabella d'Este. Le opere alla corte di Ludovico il Moro e lo sfumato, le due versioni della *Vergine delle Rocce* a confronto, il *Cenacolo* con i relativi problemi tecnici e le impressioni sui contemporanei. Gli studi per le composizioni piramidali nei cartoni e nei dipinti con la Sant'Anna Trinitaria. Le opere portate in Francia.

Analisi di opere:

Leonardo: I periodo fiorentino: *Paesaggio con fiume*, disegno, *Annunciazione* e *Adorazione dei Magi* (Firenze, Uffizi); *Ritratto di Ginevra Benci* (Washington, National Gallery);

periodo milanese: *La Vergine delle rocce* (Parigi, Louvre e Londra, National Gallery); la *Bèlle Féronniere*, (Parigi, Louvre); la *Dama con l'ermellino* (Cracovia, Czartoryskich Muzeum); la *Scapigliata* (Parma, Galleria Nazionale); il *Cenacolo* (Milano, Convento di Santa Maria delle Grazie).

corte di Mantova: presunto *Studio per Ritratto di Isabella d'Este*, disegno, (Parigi, Louvre);

secondo periodo fiorentino: *Cartone di Burlington House* (Londra, The National Gallery); *Sant'Anna, la Vergine e il Bambino con l'Agnellino* (Parigi, Louvre); *La Gioconda* (Parigi, Louvre).

Salvator Mundi, ubicazione ignota.

Lessico specifico:

'terza maniera', prospettiva aerea, prospettiva cromatica, contrapposto delle membra, anamorfosi, 'sfumato'.

ARGOMENTI TRATTATI PER LA MATERIA 'EDUCAZIONE CIVICA'

- Progetto 'Lezioni in città' sulla Rimini rinascimentale al Tempio Malatestiano e alla sezione malatestiana del Museo Tonini di Rimini.
- Progetto 'FAI-Giornate d'autunno' Il Museo degli Sguardi-lo sguardo dell'Europa sulle culture extraeuropee. Il Santuario delle Grazie scrigno di arte e di grande importanza religiosa.
- La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: conoscere la funzione della giornata, le tipologie di violenza; creazione di uno spot pubblicitario a partire da un'opera d'arte.

Rimini, lì 06/06/2023

Il docente

Gli studenti

Scalini Martine _____
