

Programma di Storia dell'arte

Classe IV E

a.s. 2022/2023

Liceo Vittoria Colonna

Prof. Pierfrancesco Fedi

Libro di testo: "E. Tornaghi, V. Tarantini, *Chiave di volta*, edizione blu, voll. I e II" – E. Tornaghi, V. Tarantini *et al.* Ed. Loescher

1) Recupero sull'arte romana imperiale e paleocristiana

- ✓ strutture religiose, civili (pubbliche e private) e circensi della Roma imperiale: archi onorari e colonne commemorative (Colonna di Traiano e Colonna di Marco Aurelio)
Esame dell'Ara Pacis, della Domus Aurea, della Villa di Adriano, delle Terme di Caracalla e del Colosseo.
- ✓ La scultura celebrativa imperiale
Esame delle Statue di Augusto (Augusto di Prima porta e Augusto Pontefice Massimo); Statua equestre di Marco Aurelio; Busto di Caracalla e Acrolito di Costantino
- ✓ I modelli della tradizione romana nel periodo tardo antico: la basilica e l'arco onorario
Esame della Basilica di Massenzio e dell'Arco di Costantino con i suoi rilievi
- ✓ Le diverse forme dell'arte Paleocristiana: le Catacombe, struttura, funzione e decorazioni pittoriche; cenni sulle *Domus Ecclesiae*
- ✓ Le prime tipologie dell'architettura cristiana a Roma: basiliche, battisteri e mausolei
Esame delle testimonianze romane: ricostruzione delle Basiliche di S. Giovanni in Laterano e di S. Pietro in Vaticano, La Basilica di Santa Maria Maggiore, Il Mausoleo di Santa Costanza e Il Battistero di S. Giovanni in Laterano
- ✓ Le prime iconografie cristiane testimoniate nelle Catacombe; l'arte del mosaico nella Roma paleocristiana; i sarcofagi scolpiti
Esame delle opere: Mosaici del deambulatorio di Santa Costanza, Abside di Santa Pudenziana, Mosaici dell'Arcone trionfale e Mosaici della Navata centrale di Santa Maria Maggiore, il Buon pastore e il Sarcofago di Giunio Basso
- ✓ Le testimonianze romane tardoantiche e ostrogote a Ravenna
Esame del Mausoleo di Galla Placidia (struttura e decorazione), del Battistero degli Ortodossi (struttura e decorazione), della Basilica di Sant'Apollinare Nuovo (struttura e la parte decorativa del periodo ostrogoto) e del Mausoleo di Teodorico

2) L'arte cristiana medievale: dal modello Bizantino a quello gotico

- ✓ Ravenna bizantina
Esame dei mosaici bizantini di S. Apollinare Nuovo e dei mosaici del Presbiterio di S. Vitale con i cortei di Giustiniano e Teodora
- ✓ Le testimonianze di Costantinopoli e cenni sull'influenza bizantina a Roma
Esame di Santa Sofia a Costantinopoli
- ✓ Profilo dello sviluppo dell'Oreficeria, dall'arte longobarda a quella carolingia
Esame dell'Altare di Sant'Ambrogio di Vuolvinio a Milano
- ✓ Cenni sull'arte carolingia: lo sviluppo della Miniatura e l'importanza della Cappella Palatina di Aquisgrana
- ✓ L'architettura religiosa tra Romanico e Gotico
I caratteri generali dell'architettura romanica (pilastri compositi, costoloni o nervature, volte a crociera, vele, archi trasversali a tutto sesto, campata, monofore, matroneo, protiro) a confronto con quelli dell'architettura gotica (arco a sesto acuto, arco rampante, contrafforte, pilastro a fascio, volta a crociera ogivale, cappelle radiali, claristorio, guglia, pinnacolo, torre, rosone, portale strombato)
- ✓ Profilo dell'architettura e dell'arte romanica nell'Italia settentrionale; Il ruolo dell'architetto e delle maestranze; il valore didattico nell'uso delle immagini

Esame delle testimonianze: Basilica di S. Ambrogio a Milano; Chiesa di San Michele a Pavia; Cattedrale di S. Geminiano a Modena, su progetto di Lanfranco, e i bassorilievi con Storie della Genesi di Wiligelmo; l'ispirazione orientale per la costruzione della Basilica di S. Marco a Venezia.

- ✓ Profilo dell'architettura e dell'arte romanica nell'Italia centrale
Esame delle testimonianze: Battistero di Firenze; Basilica di San Miniato al Monte a Firenze e Il Campo dei Miracoli a Pisa
- ✓ Profilo dell'architettura e dell'arte romanica nell'Italia meridionale
Esame del Duomo di Monreale e della Cappella Palatina di Palermo; l'arte del mosaico in Sicilia; la raffigurazione del Cristo Pantocratore
- ✓ Il passaggio dal Romanico al Gotico nel territorio italiano; il "caso" di Parma (Cattedrale e Battistero)
Esame dell'opera: Lastra della Deposizione di Cristo dell'Antelami per la Cattedrale di Parma
- ✓ La pittura su tavola e l'evoluzione dei modelli raffiguranti il "Cristo Trionfante" e il "Cristo Paziente" a confronto
- ✓ Profilo sulla diffusione dei modelli gotici in Europa
L'esempio della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi e l'importanza del portale gotico
L'arte delle vetrate e gli sviluppi della produzione miniata
- ✓ Il Gotico temperato in Italia; cenni sul ruolo e la funzione delle Abbazie cistercensi
Esame della Basilica di S. Francesco ad Assisi (Chiesa inferiore e Chiesa superiore); la Basilica di Santa Maria Novella a confronto con la Basilica di Santa Croce a Firenze; il Duomo di Siena; il Duomo di Orvieto

3) L'arte religiosa e laica del XIV secolo in Italia

- ✓ Una nuova edilizia civile e laica
Esame di Castel Del Monte ad Andria; Palazzo Vecchio di Firenze a confronto con il Palazzo pubblico di Siena
- ✓ Progetti e sviluppi della Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze
- ✓ La scultura gotica e i suoi maestri in Toscana (Pisa, Siena e Pistoia), Umbria (Perugia) e Lazio (Roma)
Esame delle testimonianze a confronto: Pulpito del Battistero di Pisa di Nicola Pisano; Pulpito della Chiesa di Sant'Andrea a Pistoia di Giovanni Pisano
Esame delle testimonianze a confronto: Ciborio di San Paolo fuori le Mura e Ciborio di Santa Cecilia in Trastevere di Arnolfo di Cambio
- ✓ La pittura gotica e i suoi processi di trasformazione attraverso l'opera dei suoi primi grandi esponenti a Firenze, a Siena, ad Assisi e a Roma: Cimabue, Duccio e la "Scuola romana"
Esame delle opere: Crocifisso di Santa Croce di Cimabue; Maestà degli Uffizi di Cimabue a confronto con la Maestà nella Basilica inferiore di Assisi; Mosaici di Santa Maria in Trastevere e affreschi con il Giudizio Universale" di Pietro Cavallini per S. Cecilia in Trastevere; Mosaico con Incoronazione della Vergine a Santa Maria Maggiore di Jacopo Torriti; Affreschi nel transetto e nelle vele delle volte della Basilica superiore di S. Francesco ad Assisi, per opera di Jacopo Torriti e di Cimabue; Madonna Rucellai di Duccio e Maestà del Duomo di Siena di Duccio
Cenni sul Cantiere di Assisi e i suoi Maestri: la discussa identità del Maestro di Isacco
- ✓ la rivoluzione pittorica giottesca; la diffusione del linguaggio giottesco in Italia
Esame delle opere: Crocifisso di Santa Maria Novella; Ciclo degli affreschi con le storie di S. Francesco nella Basilica superiore di Assisi; la decorazione della Cappella degli Scrovegni a Padova; la Maestà di Ognissanti; il progetto del Campanile di Santa Maria del Fiore
- ✓ La pittura senese del Trecento; l'eleganza di Simone Martini tra Siena e Avignone; i fratelli Lorenzetti
Esame delle opere: Maestà del Palazzo pubblico a Siena di Simone Martini; Annunciazione di Simone Martini; Ciclo degli Affreschi del Buono e del Cattivo Governo nel Palazzo pubblico a Siena di Ambrogio Lorenzetti; Annunciazione di Ambrogio Lorenzetti
- ✓ L'arte del Gotico internazionale e le testimonianze principali in Italia
Esame del Duomo di Milano e del Palazzo Ducale a Venezia
Esame dell'Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano a Firenze e di S. Giorgio e la principessa di Pisanello a Verona

4) Il primo Rinascimento e gli ideali dell'Umanesimo

- ✓ Il rinnovamento delle arti e l'uso della prospettiva scientifica nella prima metà del Quattrocento; le sperimentazioni del Brunelleschi e il quadrato albertiano; l'Umanesimo fiorentino e la Rivoluzione brunelleschiana (il Concorso del 1401, l'utilizzazione della prospettiva scientifica, gli studi sugli edifici antichi, armonia e proporzioni)
Esame delle opere: Formelle con il Sacrificio di Isacco di Brunelleschi e del Ghiberti per il Concorso del 1401 a confronto; la Cupola di Santa Maria del Fiore e lo Spedale degli Innocenti di Brunelleschi a Firenze; l'Annunciazione (predella della Pala di S. Lucia dei Magnoli) di Domenico Veneziano
- ✓ Masaccio e il nuovo linguaggio pittorico nel solco della "lezione" brunelleschiana; il rapporto con Masolino
Esame delle opere: Trittico di S. Giovenale; Madonna e Sant'Anna Metterza, in collaborazione con Masolino; Ciclo pittorico nella Cappella Brancacci nella Chiesa del Carmine a Firenze in collaborazione con Masolino (il Peccato originale di Masolino e la Cacciata dal Paradiso terrestre di Masaccio a confronto; il Tributo di Masaccio); la Trinità in Santa Maria Novella
- ✓ Donatello e il rinnovamento delle forme plastiche nella Firenze quattrocentesca; la riforma dei "moderati" sulle orme di Brunelleschi e Donatello; cenni sull'uso delle ceramiche invetriate nella bottega dei Della Robbia; diversificazioni nello sviluppo del Monumento funebre
Esame delle opere: Crocefisso ligneo di S. Croce di Donatello a confronto con il Crocefisso ligneo di S. Maria Novella del Brunelleschi; S. Giorgio per Orsanmichele e il relativo basamento con il rilievo "stacciato" raffigurante S. Giorgio e il drago; confronto tra le due Cantorie per il Duomo di Firenze di Donatello e Luca Della Robbia; Convito di Erode per il Fonte battesimale di Siena a confronto con la "Porta del Paradiso" del Ghiberti; confronto tra il David di Donatello e il David di Verrocchio; confronto tra la statua equestre del Gattamelata a Padova di Donatello e la statua equestre del Colleoni di Verrocchio a Venezia; Monumento funebre di Ilaria del Carretto di Jacopo Della Quercia e Monumento funebre dell'antipapa Giovanni XXIII di Donatello
- ✓ Profilo dello sviluppo della ricerca prospettica nella pittura fiorentina della metà del Quattrocento; la bottega quattrocentesca; la trasformazione della Pala d'Altare
Esame delle opere: Monumento equestre di Giovanni Acuto di Paolo Uccello e Monumento equestre di Niccolò da Tolentino di Andrea del Castagno in S. Maria del Fiore a confronto; La Pala di Annalena a confronto con la Pala di S. Marco di Beato Angelico
- ✓ Le vie del commercio e delle arti a Firenze e nelle Fiandre nel Quattrocento; le innovazioni nell'uso della pittura ad olio nelle Fiandre; l'evoluzione del Ritratto secondo il modello fiorentino e il modello fiammingo
Ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan van Eyck; Ritratto di Dama di Piero del Pollaiuolo a confronto con il supposto Autoritratto di van Eyck; Ritratto di Federico da Montefeltro e di Battista Sforza di Piero della Francesca a confronto con il Ritratto d'uomo con medaglia di Botticelli
- ✓ La grande sintesi di Piero della Francesca; le sperimentazioni prospettiche; la fucina di Urbino presso il Palazzo ducale di Urbino voluto da Federico da Montefeltro
Esame delle opere: Battesimo di Cristo; Ciclo pittorico con le Storie della Vera Croce nel Coro di S. Francesco ad Arezzo; Flagellazione di Urbino
- ✓ La città ideale rinascimentale
Esame del centro storico di Pienza progettato da Bernardo Rossellino e della Veduta di Città ideale di Artista ignoto, conservata a Urbino
- ✓ Teoria e pratica nella produzione scritta e progettuale di Leon Battista Alberti tra Roma, Firenze, Rimini e Mantova
Esame delle testimonianze: Tempio malatestiano a Rimini; Facciata di Santa Maria Novella e Palazzo Rucellai a Firenze; Interno e facciata del S. Andrea a Mantova
- ✓ L'arte presso le grandi corti dei Signori rinascimentali nella seconda metà del Quattrocento; contatti e collegamenti tra gli artisti nell'Italia della seconda metà del Quattrocento; la Firenze di Lorenzo il Magnifico e il Neoplatonismo; i maestri toscani e umbri nel cantiere della Cappella Sistina quattrocentesca a Roma
Esame delle opere: Madonna con il Bambino e angeli di Filippo Lippi; Il ciclo delle Virtù cardinali e teologali di Piero del Pollaiuolo e la Fortezza di Botticelli; L'uomo vitruviano di Leonardo; la Consegna delle Chiavi del Perugino
- ✓ Il ruolo chiave di Botticelli nella Firenze medicea
Esame dell'Adorazione dei Magi; La Primavera; La Nascita di Venere; La Calunnia; La Natività mistica;

5) **Panorama introduttivo al Classicismo rinascimentale**

- ✓ Il Palazzo rinascimentale romano dal modello chiuso all'organismo aperto e interagente con lo spazio urbano
Esame del Palazzo di Venezia; del Palazzo della Cancelleria; di Palazzo Farnese; di Palazzo Spada (già Capodiferro); di Palazzo Massimo alle colonne
- ✓ Innovazioni negli edifici religiosi rinascimentali romani
Esame di Santa Maria dell'Anima; di Santa Maria della Pace e del Chiostro del Bramante; delle facciate di S. Agostino e di S. Luigi dei Francesi
- ✓ La lezione congiunta di Raffaello e Michelangelo a Roma e in Vaticano
Visione delle Stanze di Raffaello e della Sibille di Raffaello nella Cappella Chigi di Santa Maria della Pace;
Volta e Giudizio Universale di Michelangelo nella Cappella Sistina

Per quanto riguarda la parte inerente all'insegnamento di Educazione Civica, è stata trattata la Tutela e la salvaguardia del patrimonio storico artistico nazionale, con riferimento all'articolo 9 e all'articolo 117 della Costituzione e al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004

Roma, 06/06 / 2023

Il Docente

Prof. Pierfrancesco Fedi