

Programma di Storia dell'arte

Classe IV E

a.s. 2023/2024

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

- ✓ Le testimonianze di Costantinopoli e cenni sull'influenza bizantina a Roma
- ✓ Esame di Santa Sofia a Costantinopoli
- ✓ Esame della Basilica di S. Agnese a Roma; confronto tra i mosaici del Mausoleo di S. Costanza e il mosaico absidale di S. Agnese
- ✓ Ravenna bizantina
I modelli bizantini in S. Vitale e in S. Apollinare in Classe
Esame dei mosaici bizantini di S. Apollinare Nuovo e dei mosaici del Presbiterio di S. Vitale con i cortei di Giustiniano e Teodora
Confronto tra i mosaici raffiguranti la Trasfigurazione di Gesù in S. Apollinare in Classe e nel Monastero di S. Caterina nel Sinai
- ✓ Profilo dello sviluppo dell'Oreficeria, dall'arte longobarda a quella carolingia
Esame della Lamina di Agilulfo e dell'Altare del Duca Ratchis
Esame del Tesoro di Monza e 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

2) 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 sculture di Arnolfo di Cambio (Carlo d'Angiò e il Sepolcro del Cardinale de Braye)
Esame delle sculture di Giovanni Pisano (Madonna col Bambino e Margherita di Brabante ascende al cielo)
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: Crocefisso 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: Crocefisso 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; le Cappelle Peruzzi e Bardi in Santa Croce; 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

3) 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
- ✓ La lezione di Brunelleschi architetto: dal modello classico a quello rinascimentale
Esame dello Spedale degli Innocenti e della Cupola di S. Maria del Fiore
- ✓ 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; il Polittico di Pisa; 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 "stiacciato" 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; Maddalena penitente per il Battistero di Firenze; Monumento funebre dell’antipapa Giovanni XXIII di Donatello e Michelozzo a confronto con il Monumento funebre di Ilaria del Carretto di Jacopo Della Quercia

- ✓ Profilo dello sviluppo della ricerca prospettica nella pittura fiorentina della metà del Quattrocento; la bottega quattrocentesca e i suoi maestri
Esame delle opere: Porta del Paradiso di Lorenzo Ghiberti; 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; Incoronazione della Vergine di Beato Angelico; Decorazione della Cappella di Palazzo Medici Riccardi di Benozzo Gozzoli
- ✓ 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; Ritratto d’uomo di Hans Memling a confronto con il Ritratto d’uomo di Antonello da Messina
Confronto tra il Compianto di Cristo di Beato Angelico e quello di Rogier van der Weyden; confronto tra l’Adorazione dei pastori di Hugo van der Goes e quella di Domenico Ghirlandaio
- ✓ 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 Ignoto
- ✓ 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;
- ✓ Il ruolo chiave di Botticelli nella Firenze medicea; confronto tra Filippo Lippi, Botticelli e Filippino Lippi
Esame dell’Adorazione dei Magi e La Primavera

4) **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 e di Palazzo Altemps
- ✓ 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
Confronto tra la Cappella Carafa di Filippino Lippi e la Cappella Bufalini di Pinturicchio

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