

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.G. TRISSINO" - VALDAGNO (VI)

Anno Scolastico 2023-24

CONTENUTI DISCIPLINARI

(Programma effettivamente svolto)

Docente: MARTINELLO ALIDA

Materia insegnata: STORIA DELL'ARTE

Classe: 3AB

Testo adottato: Gillo Dorfles, Cristina Dalla Costa, CAPIRE L'ARTE, Il Quattrocento e il Cinquecento, Atlas, Ed. Blu

Argomenti svolti

Il gotico internazionale settembre

Caratteri generali, protagonisti.

Analisi delle seguenti opere: Pisanello, Partenza di San Giorgio; Gentile da Fabriano, Adorazione dei Magi.

Approfondimento : arte ieri e oggi. Quando l'arte incontra la fiaba. Dal Gotico internazionale alla fotografia kitsch contemporanea (fotocopie)

Riflessioni: analogie di stile, differenze di significato. David LaChapelle, Michael Jackson e Courtney Love.

Il primo Rinascimento Fiorentino settembre-ottobre

Origine del termine "Rinascimento": G. Vasari e le "tre maniere dell'arte"; Il contesto storico culturale del Rinascimento Fiorentino; la prospettiva; il concorso del 1401 per la seconda porta del Battistero di San Giovanni; i protagonisti del primo Rinascimento : Filippo Brunelleschi; Donatello; Masaccio.

Brunelleschi: confronto tra formella di Ghiberti e formella di Brunelleschi per la seconda porta del Battistero di San Giovanni a Firenze; cupola di Santa Maria del Fiore; lo Spedale degli Innocenti; la Sacrestia Vecchia di San Lorenzo.

Approfondimento : Brunelleschi teorizzatore della prospettiva. La rappresentazione dello spazio nel corso della storia dell'arte.

Donatello: San Giorgio; David; Altare di Sant'Antonio a Padova; Monumento al Gattamelata, l'altare del Santo (cenni) e la Maddalena

Approfondimento sulle novità stilistiche e tecniche: sperimentalismo tecnico, la tecnica dello stiacciato, la sintesi di forma classica e realismo espressivo

Masaccio: Affreschi della Cappella Brancacci; Confronto tra Masolino e Masaccio; La Trinità

Il Secondo Rinascimento novembre -dicembre

Contesto storico-culturale, il ruolo delle corti come centri propulsori dell'arte e luoghi di confronto tra diversi artisti, tradizioni e discipline, il ruolo e le caratteristiche del Rinascimento italiano in area fiorentina nell'età di Lorenzo il Magnifico, il fondamentale intreccio interdisciplinare fra arte, letteratura, musica e filosofia, il ruolo delle Botteghe; il fenomeno del mecenatismo, i rapporti con le Fiandre i rapporti con l'Oriente; il recupero dell'antico in Età umanistica e rinascimentale, la diffusione del pensiero neoplatonico, le peculiarità stilistiche ed espressive nella produzione dei diversi artisti protagonisti

La città ideale: definizione ed esempi. La città ideale dipinta (Urbino) e quella realizzata (Pienza); Paolo Uccello (cenni)

Leon Battista Alberti: caratteri principali della sua architettura, i trattati, il modello vitruviano (i concetti di firmitas, utilitas, venustas). Opere: Palazzo Rucellai; il Tempio Malatestiano (cenni); la facciata di Santa Maria Novella; Sant'Andrea di Mantova.

Approfondimento : come descrivere un'opera architettonica. Esercitazione con scheda di analisi per una corretta lettura dello spazio architettonico: dati identificativi, storia dell'edificio, pianta, facciata, interni.

Chiarimenti sui seguenti termini: arco a tutto sesto a tutta altezza, parasta / lesena, ordine classico, portale architravato, copertura a volta a botte cassettonata, pronao, plinto.

Approfondimento: esercizio sul palazzo residenziale fiorentino tra Medioevo e Rinascimento: organizzazione delle conoscenze acquisite con uno schema di lettura di un edificio architettonico. (Dati identificativi, pianta, facciata, funzione). Definizione degli edifici architettonici in base alla funzione (edifici pubblici, religiosi, privati) e su alcuni termini specifici (lotto, portico archivoltato, loggia architravata, gradualità del chiaroscuro, bugnato rustico)

Video-descrizione in inglese di Palazzo Rucellai (ripasso)

Piero della Francesca

Il contesto storico della corte di Urbino: il rinnovamento della città voluto da Federico da Montefeltro. Il rinnovamento architettonico di Laurana, gli interessi per la cultura umanistica, le novità artistiche legate alla pittura fiamminga.

Piero della Francesca: biografia (cenni), formazione (modelli e interessi), i viaggi nelle principali città italiane
Il battesimo di Cristo; la Sacra Conversazione, la Flagellazione

Botticelli nella Firenze di Lorenzo il Magnifico: cenni biografici, il suo ruolo di artista di corte, la sua interpretazione dell'antico e della filosofia neoplatonica, la crisi religiosa.

L'adorazione dei Magi, L'Allegoria della Primavera, la Nascita di Venere

Il Rinascimento Veneto *gennaio-febbraio*

Il Rinascimento a Padova e la bottega di Francesco Squarcione; il Rinascimento Veneziano; rapporti tra Giovanni Bellini e il territorio di Vicenza.

A.Mantegna: cenni biografici essenziali, peculiarità stilistiche (classicismo, espressività di derivazione nordica, la composizione, l'uso ardito della prospettiva - scorcio)

La Pala di San Zeno, la camera degli sposi, il Cristo morto

Approfondimento. Analisi iconografica della Pala di San Zeno : la simbologia dell'uovo, della lucerna, dei festoni, degli angeli musicanti e dei santi. Richiami classici e simbologia cristiana. Esercitazione in classe

G. Bellini: cenni biografici, il suo ruolo nel rinnovamento della pittura veneta, l'importanza del colore e del paesaggio.

L'orazione nell'Orto, la Pietà, la Pala Pesaro di Giovanni Bellini; Il Battesimo di Cristo di Vicenza

Il Rinascimento maturo *marzo*

Contesto storico-culturale e gli aspetti caratterizzanti del Cinquecento: avvenimenti/cambiamenti storici importanti, il concetto di "maniera moderna" e di "Età Moderna", i centri culturali più importanti (Roma, Firenze, Milano)

Bramante: cenni in riferimento alle sue ricerche in ambito architettonico: la riflessione sulla prospettiva e gli effetti illusionistici (Santa Maria presso San Satiro) la riflessione sulla pianta circolare (Tempietto di San Pietro in Montorio e San Pietro), l'uso del linguaggio classico in chiave monumentale (il Cortile del Belvedere)
Approfondimento : riflessioni sul collezionismo e l'esigenza di conservazione del patrimonio: l'esempio di Giulio II e la collezione di Statue antiche (cenni)

Leonardo da Vinci: biografia essenziale e periodizzazione del suo percorso artistico. Temi e aspetti centrali nella produzione di Leonardo: valore dell'esperienza empirica; sfumato e prospettiva dei perdimenti (aerea); centralità dei sentimenti e poetica degli affetti; naturalismo e studio anatomico; studio psicologico; natura e paesaggio; innovazioni nel campo delle scienze e dell'ingegneria.

La formazione e il periodo fiorentino: la Bottega del Verrocchio, i disegni, l'uomo vitruviano, il paesaggio.
L'annunciazione, l'Adorazione dei Magi.

Il periodo milanese: il suo ruolo alla corte di Lodovico il Moro, l'interpretazione della natura e dei temi religiosi, la ritrattistica di corte tra realismo e idealizzazione, il rigore compositivo, la poetica degli affetti e dei moti dell'animo, l'interpretazione dello spazio tra prospettiva geometrica e prospettiva aerea

La Vergine delle rocce, il Cenacolo, il ritratto della dama con l'Ermellino

Gli ultimi anni in Francia alla corte di Francesco I. La Gioconda. Storia, interpretazioni, aspetti formali

Approfondimento: Il furto della Gioconda e la sua fortuna iconografica nell'arte e nell'immaginario collettivo.

La Gioconda con i Baffi di Duchamp

Michelangelo Buonarroti: biografia essenziale e periodizzazione del suo percorso artistico.

Aspetti generali : il recupero dell'antico nel segno di un classicismo titanico e monumentale; la rappresentazione del corpo umano come espressione dell'antropocentrismo e del classicismo; il 'non finito' nelle sue implicazioni con la concezione neoplatonica; l'intreccio interdisciplinare fra arte, religione, letteratura e filosofia.

Gli anni della formazione a Firenze. La bottega del Ghirlandaio, il mecenatismo di Lorenzo il Magnifico, la passione per la scultura, il neoplatonismo, la rappresentazione del corpo umano come espressione dell'antropocentrismo e del classicismo; il 'non finito' nelle sue implicazioni con la concezione neoplatonica La Battaglia dei Centauri

Il primo periodo romano: Il mecenatismo papale, le prime opere importanti, l'interpretazione del tema religioso tra classicismo e sentimento religioso cristiano, la ricerca di compostezza e di armonia, l'idealizzazione. La scultura come espressione privilegiata dell'artista in relazione al concetto di "arte che vince la natura".

La Pietà

Il ritorno a Firenze negli anni della Repubblica Fiorentina. Il David e il Tondo Doni

Nella Roma di Giulio II: Michelangelo pittore Aspetti formali caratteristici: l'interpretazione della figura, l'imitazione delle statue ellenistiche, l'idealizzazione classica, il dinamismo e le torsioni, l'interpretazione dei colori in senso antinaturalistico (il cangiamento) e la rappresentazione sintetica della natura.

Il soffitto della Cappella Sistina: programma iconografico e novità formali

Il ritorno a Firenze (cenni).

L'ultimo periodo romano: il Giudizio Universale. Storia dell'affresco, interpretazioni iconografiche (influenza di Dante e dell'iconografia tradizionale), novità formali e stilistiche (intensità espressiva, composizione, corpi monumentali)

Michelangelo architetto (cenni)

Raffaello Sanzio: biografia essenziale e periodizzazione del suo percorso artistico. Temi e aspetti centrali nella produzione di Raffaello: l'attenzione alla raffinatezza e alla grazia; il recupero dell'antico come elemento di civiltà moderna; accordo tra natura e ideale classico; uso del colore in funzione espressiva; centralità del disegno e del ritratto; l'influenza di Michelangelo e Leonardo

La formazione: lo Sposalizio della Vergine (confronto con Perugino); la Madonna del Prato; Pala Baglioni;

Approfondimento: Lettera di Raffaello a Leone X

EDUCAZIONE CIVICA

Nucleo scelto dal CDC: **CURARE I BENI COMUNI:**

Attività Engim : Murales o graffito? Atto artistico o atto di vandalismo?

Percorso rivolto agli allievi degli istituti superiori, partendo da una riflessione sul significato di graffito come atto di degrado urbano e graffito come opera d'arte, giunge alla rimozione del graffito-degrado attraverso metodologie di pulitura applicate nel campo del Restauro e alla realizzazione di graffiti artistici eseguiti con tecniche adeguate negli spazi idonei ad accoglierli e a valorizzarli.

Obiettivi:

- sviluppare la consapevolezza del valore del bene comune
- sviluppare la consapevolezza del ruolo attivo che si può avere nella salvaguardia del proprio territorio
- Approfondire il concetto di patrimonio
- Approfondire il concetto di tutela
- Sperimentare buone pratiche di intervento/valorizzazione del proprio territorio

Data _____

Firma degli studenti rappresentanti di classe

Firma del Docente

