

Anno Scolastico 2025-26

CONTENUTI DISCIPLINARI
(Programma effettivamente svolto)

Docente: Elena Urbani
Materia insegnata: Storia dell'arte
Classe: 4AB

Testi adottati

G.Dorfles, C.Dalla Costa, "Capire l'Arte – il Quattrocento e il Cinquecento", vol.3 ed. Atlas.
G. Dorfles, P. Gabrio, "Capire l'Arte -dal Barocco all'Impressionismo", vol.4, ed. Atlas

Argomenti svolti

● **Il pieno Rinascimento: l'età della "maniera moderna".**

Leonardo da Vinci: cenni biografici e periodo di formazione; la poetica degli affetti; lo sfumato e la prospettiva aerea; il periodo fiorentino; alla corte di Lodovico il Moro; il ritorno a Firenze; gli ultimi anni in Francia. Opere analizzate: Annunciazione; Adorazione dei Magi; Ultima Cena; Vergine delle rocce; la Gioconda.

Michelangelo: cenni biografici e periodo di formazione a Firenze nel Giardino di San Marco (studio dell'antico e cultura neoplatonica). Temi e aspetti centrali nella produzione di Michelangelo: il recupero dell'antico nel segno di un classicismo titanico e monumentale; la rappresentazione del corpo umano come espressione dell'antropocentrismo; il 'non finito' nelle sue implicazioni con la concezione neoplatonica del bello.

Opere analizzate: la Pietà di San Pietro; David; Tondo Doni; Volta della Cappella Sistina; Giudizio Universale; Sagrestia Nuova; le ultime Pietà;

Approfondimento iconografico: il tema della Pietà

Raffaello: la formazione; il periodo fiorentino, 1504-1508; gli anni romani; le opere architettoniche; 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; la decorazione a grottesche; dialettica arte/architettura.

Opere analizzate: Sposalizio della Vergine (confronto con Perugino); Pala Baglioni; la decorazione delle Stanze Vaticane; Trasfigurazione sul Monte Tabor.

Approfondimento iconografico: il braccio della morte.

● **la Maniera Moderna nell'opera di Giorgione e Tiziano**

La figura e la produzione di Giorgione e Tiziano e i tratti salienti della loro produzione attraverso l'analisi delle opere, in particolare: l'attenzione al dato naturale (pittura tonale, paesaggio); lo sviluppo della ritrattistica; l'emergere di un linguaggio allusivo basato sulla trasgressione del canone umanistico-rinascimentale e attento alla sensualità; l'ultima maniera di Tiziano.

Opere analizzate

Giorgione: la Pala di Castelfranco e la Tempesta .

Tiziano: Il Concerto Campestre, la Venere dormiente, la Venere di Urbino; Amor Sacro e Amor Profano; Pala dell'Assunta; Pietà. L'ultimo Tiziano e la sua svolta espressiva (lo sfaldamento della forma) Opere: la Pietà e Apollo e Marsia.

● **Il Manierismo**

L'età del Manierismo: il contesto storico-culturale; il significato del termine e i caratteri del

Manierismo. La regola e la licenza.

Opere analizzate

Gli alunni divisi in gruppi hanno analizzato ed esposto le seguenti opere:

Saliera di Francesco I di Benvenuto Cellini; Deposizione dalla croce di Rosso Fiorentino; Trasporto di Cristo al sepolcro di Jacopo Pontormo; la Madonna dal Collo lungo di Parmigianino; Allegoria di Bronzino; il Ratto delle Sabine di Giambologna e la Sala dei Giganti di Giulio Romano a Palazzo Tè.

● **Il Manierismo a Venezia**

Il contesto storico-culturale; Paolo Veronese: cenni biografici; e formazione; caratteristiche della sua pittura.

La pittura visionaria di Jacopo Tintoretto: cenni biografici; le grandi commissioni pubbliche, i teleri. Andrea Palladio e l'architettura del Cinquecento. La civiltà delle ville venete. Vita e formazione di Andrea Palladio; le opere principali del giovane Palladio e i rapporti con la committenza; le opere principali del Palladio maturo; i caratteri formali delle ville e dei palazzi di Palladio; le principali opere di Palladio in territorio vicentino; i progetti per le chiese di Venezia; i Quattro Libri di architettura. La diffusione del linguaggio palladiano in Europa e in territori extraeuropei.

Opere analizzate:

Paolo Veronese: Cena a casa di Levi di Veronese; Cena di San Gregorio Magno di Veronese; affreschi di Villa Barbaro a Maser.

Jacopo Tintoretto : il Miracolo dello schiavo; Trafugamento del corpo di San Marco; l'Ultima Cena nella chiesa di San Giorgio Maggiore.

Andrea Palladio: Palazzo Chiericati, la Basilica Palladiana, il Teatro Olimpico, Villa Emo, Villa Barbaro, Villa Capra detta la Rotonda, Chiesa di San Giorgio e Chiesa del Redentore.

● **Il rinnovamento delle arti a Roma**

Michelangelo Merisi da Caravaggio . La dialettica tra naturalismo e ideale classico della grande arte italiana fra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento. Lettura degli aspetti iconografici e iconologici di alcune opere. I Caracci e l'Accademia degli Incamminati. Il classicismo di Annibale Carracci.

Opere analizzate:

Caravaggio: Canestra di frutta, le storie di San Matteo nella Cappella Contarelli; le tele della Cappella Cerasi; la Deposizione; la Morte della Vergine.

Annibale Carracci: il Mangiafagioli e il Trionfo di Bacco e Arianna nella Galleria Farnese.

● **L'età del Barocco**

Il contesto storico-culturale del Seicento; caratteri generali del Barocco in architettura e scultura; i protagonisti del barocco romano: Bernini; Borromini; la produzione artistica di Borromini e di Bernini.

La concezione dinamica e teatrale dello spazio; l'uso di effetti illusionistici in pittura e in architettura; la grandiosità delle strutture e delle forme; l'uso simultaneo delle tre arti per moltiplicare l'effetto scenografico del risultato. Il valore estetico, funzionale e simbolico dell'architettura barocca alla luce del contesto socio-politico coevo.

Opere analizzate:

Gian Lorenzo Bernini : piazza San Pietro, Sant'Andrea al Quirinale, Baldacchino di San Pietro; le sculture di Bernini: la cappella Cornaro e l'Estasi di Santa Teresa; Apollo e Dafne, David e il Ratto di Proserpina, la fontana di Piazza Navona

Francesco Borromini: Sant'Ivo alla Sapienza, San Carlo alle Quattro Fontane; Galleria Spada.

● **Il Seicento in Europa**

Il contesto storico-culturale: il ruolo della Spagna, della Francia e dei Paesi Bassi. L'arte fiamminga: il realismo e i generi pittorici tipici.

L'Olanda di Rembrandt e Vermeer: lo sviluppo economico, la vivacità culturale e il ruolo della borghesia mercantile e della morale protestante.

La pittura spagnola: l'influenza dell'arte italiana, il realismo.

Opere analizzate:

Rembrandt: La ronda di notte.

Vermeer: Ufficiale e ragazza che ride, La lattaia.

Pieter Paul Rubens: le Conseguenze della Guerra .

Diego Velázquez: Las Meninas

● Il Settecento in Italia

Definizione dello stile Rococò e individuazione dei caratteri stilistici e formali maggiormente significativi; l'opera di Giambattista Tiepolo con particolare riferimento alla produzione presente in territorio vicentino; il Vedutismo veneziano. Definizione del Vedutismo e contesto storico-artistico di riferimento; Caratteristiche formali e stilistiche della veduta; Il nuovo genere del Capriccio; I protagonisti della pittura vedutista;

Opere analizzate:

Gli alunni divisi in gruppi hanno analizzato ed esposto le seguenti opere di Gianbattista Tiepolo: affreschi in Villa Valmarana a Vicenza; affreschi in Villa Cordellina a Montebelluna; affreschi in Villa Loschi Zileri; affreschi a Palazzo Labia.

Canaletto : Capriccio Palladiano

● Il Neoclassicismo - l'età dei lumi

Definizione dello stile neoclassico e contesto storico-artistico di riferimento; le caratteristiche formali e stilistiche del neoclassicismo; i principi estetici del neoclassicismo e di Winckelmann; la riscoperta dell'Antichità classica, interdisciplinarietà, internazionalismo, teorizzazione estetica, elementi di reazione al gusto barocco e rococò. La scultura neoclassica. Antonio Canova: biografia, formazione e l'influenza della tradizione pittorica veneta nella scultura di Canova; Canova scultore: la naturalezza, l'idealizzazione, la grazia e la compostezza formale. La pittura neoclassica: temi e caratteristiche formali e J.L. David (cenni biografici e formazione).

Opere analizzate:

Antonio Canova: Dedalo e Icaro; Amore e Psiche; Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria; il Tempio di Possagno.

J.L. David: La morte di Marat e Il Giuramento degli Orazi.

Educazione Civica e orientamento:

- partecipazione al concorso "Visione" indetto dalla Associazione Civile Giorgio Ambrosoli in occasione della giornata della Virtù Civile;
- Incontri d'arte con Paolo Mozzo e Alessandro Aiello.

Data 6/06/2026

Firma degli studenti rappresentanti di classe

Firma del Docente
Elena Urbani
