

Classe II Liceo Classico sez.A

STORIA DELL' ARTE

Docente: Maria Grazia Balzarini

CONTENUTI ANALITICI DEL PROGRAMMA SVOLTO

anno scolastico 2023-2024

L'arte paleocristiana (modulo di raccordo con la programmazione dell'anno precedente)

- La formazione delle immagini cristiane (risemantizzazione di modelli pagani): il Buon Pastore, la vendemmia, il pesce, il monogramma cristologico e le immagini di Cristo
- Dalla basilica romana a quella cristiana; la pianta centrale e il battistero

La grande stagione dell'arte ravennate

- mausoleo di Galla Placidia e ciclo musivo
- basilica di S. Vitale e mosaici del presbitero
- basilica di S. Apollinare in Classe e mosaico absidale

L'arte altomedievale

- Oreficeria barbarica: materiali, tecniche, forme e significati simbolici
- Scultura longobarda (altare del duca Ratchis)
- La "rinascenza" carolingia: l'altare d'oro di S. Ambrogio
- Il "caso" del ciclo pittorico di S. Maria foris Portas a Castelseprio: questioni iconografiche e ipotesi sulla datazione e sulla provenienza degli artisti

L'arte romanica

- La chiesa romanica: modelli, tipologie, strutture
- Pellegrinaggi, crociate, monachesimo cluniacense: le vie della diffusione del Romanico in Europa
- La scultura monumentale romanica: problemi formali e temi iconografici
- Il Romanico lombardo: S. Ambrogio a Milano
- Il Duomo di Modena e la decorazione plastica di Wiligelmo
- Il Duomo e il battistero di Parma: l'opera di Benedetto Antelami
- Il Romanico in Toscana: Pisa, il Campo dei Miracoli
- Le croci dipinte: il Cristo trionfante e il Cristo sofferente

L'arte gotica

- Nascita dell'architettura gotica in Francia: Saint-Denis
- La vetrata: tecnica e significato simbolico
- L'abate Sugerio di Saint-Denis, il recupero dei testi dello Pseudo-Dionigi l'Areopagita e l'estetica neoplatonica della luce
- Bernardo di Clairvaux e la diffusione dell'architettura cistercense; il piano bernardino
- Gli sviluppi della scultura: il percorso di Nicola Pisano dalla corte di Federico II di Svevia a Pisa
- Il cantiere "internazionale" di Assisi, Cimabue e la rinascita della pittura a fresco
- Giotto, il suo ruolo storico e il consenso dei contemporanei; il ciclo francescano di Assisi e la cappella degli Scrovegni a Padova
- La pittura gotica a Siena: Duccio di Buoninsegna e Simone Martini, le Maestà a confronto

Il primo Rinascimento a Firenze

- La nuova visione del mondo e dell'uomo. Firenze: la rinascita dell'architettura, la riscoperta dell'antico e la scoperta della prospettiva
- Brunelleschi, la cupola di S. Maria del Fiore
- Donatello, *S. Giorgio* per Orsanmichele; *David* in bronzo del Bargello; cantoria del Duomo; Maddalena penitente; Profeti per il campanile del Duomo
- Masaccio, ciclo a fresco di S. Maria del Carmine (*Cacciata dei Progenitori* a confronto con Masolino; *Tributo*) *Trinità* di S. Maria Novella

L'altro Rinascimento: la pittura fiamminga

- I temi, la committenza, la tecnica della pittura a olio
- Jan van Eyck, *Nozze degli Arnolfini*

Il Rinascimento delle corti

- Piero della Francesca a Urbino: *pala Montefeltro*
- Botticelli nella Firenze laurenziana: *Primavera*
- Leonardo: le novità della visione pittorica, l'arte come scienza, il ruolo del disegno, la prospettiva aerea, lo sfumato, i moti dell'animo
- Leonardo dalla Firenze laurenziana alla Milano di Ludovico il Moro: *Annunciazione*, *Vergine delle Rocce*, *Ultima Cena*. Il ritratto psicologico (*Dama con l'ermellino*)
- Il "caso" *Gioconda*: dal furto alle parodie del Novecento, da ritratto borghese a icona pop

Il Rinascimento maturo: il percorso dei grandi maestri dall'età delle certezze alla crisi della Controriforma

- Michelangelo: David, Pietà Vaticana, volta della Sistina. La scultura tra materia e idea; il valore del non-finito. Il Giudizio Universale e la Pietà Rondanini
- Raffaello: Deposizione Baglioni; Stanze Vaticane (in particolare Stanza della Segnatura); Trasfigurazione; la lettera a Leone X e l'amore per l'antico
- Tiziano e il tonalismo: Amor sacro e Amor profano; Assunta dei Frari; Martirio di san Lorenzo; Punizione di Marsia

In preparazione del viaggio di istruzione a Roma

- le principali opere romane di Caravaggio: i cicli Contarelli e Cerasi, la Madonna dei Pellegrini, le opere Borghese
- Bernini in S. Pietro, S. Maria della Vittoria, piazza Navona e piazza di Spagna

Modulo di Educazione Civica

- Arte per la città: il contributo dell'arte e dell'architettura per città sostenibili e inclusive (traguardo 11 dell'Agenda 2030)
- I problemi della città moderna e la Green Architecture
- Rigenerazione urbana e recupero delle aree dismesse
- Arte negli spazi pubblici: l'evoluzione del monumento
- La Street Art tra clandestinità e valenza sociale