PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE

Classe 3 Sezione H

Docente: Gabriella Biancini

Anno Scolastico: 2023/2024

Il primo ‘400 a Firenze

Caratteri generali. La stagione delle scoperte. Origini e significato del termine “Rinascimento”. Concetti fondamentali del pensiero rinascimentale. L’Umanesimo e il recupero dell’antico, la nascita del collezionismo e del gusto antiquario. La “rinascita” dell’Uomo e l’antropocentrismo, la riscoperta della Natura e il rapporto con l’uomo. La nascita della prospettiva e la teoria delle proporzioni.

Il concorso del 1401 per la porta bronzea del *Battistero di S. Giovanni a Firenz*e: l’alba del Rinascimento nel confronto tra le due formelle con *Il sacrificio di Isacco* di Lorenzo Ghiberti e di Filippo Brunelleschi.

* Architettura. Filippo Brunelleschi: l’inventore della prospettiva. La *Cupola del Duomo di Firenze*: il sistema autoportante, la struttura a doppia calotta, metodi e tecniche costruttive. *Lo Spedale degli Innocenti, La cappella de’ Pazzi.*
* Scultura. Lorenzo Ghiberti: *Porta Nord e Porta del Paradiso del Battistero* di Firenze.

Donatello: l’umanità donatelliana e il “naturalismo integrale” nella rappresentazione del sacro. Lo spazio prospettico nella scultura. Analisi delle opere*: Il San Giorgio, il David, la Maddalena penitente.*

* Pittura. Masaccio: lo spazio prospettico nella pittura e la nuova dignità dell’uomo. Analisi delle opere: *Sant’Anna Metterza, la Trinità,* il ciclo di *affreschi della Cappella Brancacci (Il tributo), La crocefissione*: la committenza, il programma decorativo, la lettura delle scene e il nuovo rapporto con lo spazio reale.

Il secondo ‘400 a Firenze

* Architettura.

Le città ideali; Leon Battista Alberti: *Facciata di Santa Maria Novella, Tempio Malatestiano*

* Pittura. Piero Della Francesca:Introduzione biografica. La pienezza della capacità prospettica e l’astrazione geometrica. I trattati. I disegni. Analisi delle opere*, la Flagellazione di Cristo, il Battesimo di Cristo, Doppio ritratto dei Duchi di Urbino.*

Sandro Botticelli. La formazione fiorentina e la filosofia neoplatonica alla corte di Lorenzo de’ Medici. La bellezza ideale: il disegno e la linea come mezzi per assolutizzare l’”idea”. L’interesse per i soggetti mitologici. Analisi delle opere: *La Primavera, la Nascita di Venere.*

Andrea Mantegna: l’antico nella pittura, dalla citazione all’erudizione archeologica. *Cristo ‘in scurto’* (paragone con il *Cristo velato*)*, Camera degli sposi, San Sebastiano.*

Antonello da Messina, equilibrio nel fondere la luce, l'atmosfera e l'attenzione al dettaglio della pittura fiamminga con la monumentalità e la spazialità razionale della scuola italiana, *San Gerolamo nello studio, La Vergine annunciata*

Perugino, il maestro di Raffaello: *San Sebastiano, La consegna delle chiavi*

Bellini: *Orazione nell’orto*

IL ‘500: Il Rinascimento maturo a Roma

Caratteri generali del ‘500: la stagione delle certezze e il raggiungimento della perfezione.

Quadro storico sociale del Rinascimento in Italia.

* Donato Bramante**:** equilibrio, grandiosità e dinamismo nell’architettura bramantesca, Il tempietto di S. Pietro in Montorio (in riferimento allo Sposalizio della Vergine di Raffaello.
* Leonardo Da Vinci: Introduzione biografica. L’uomo, l’artista, l’inventore, lo scienziato. Il “metodo sperimentale” nell’indagine della Natura.

Opere pittoriche e disegni.

La tecnica dello sfumato, la prospettiva aerea o atmosferica, la prospettiva cromatica.

L’aspetto scientifico-tecnologico, Creazioni e costruzioni, *La Vergine delle Rocce, La Gioconda, La Dama con l'ermellino, L’annunciazione, Il Cenacolo*

* Raffaello Sanzio**:** La formazione nella bottega del Perugino.

Opere giovanili del periodo umbro: Lo Sposalizio della Vergine, confronto con l’opera di analogo soggetto del Perugino.

Opere della maturità del periodo romano: Le Stanze di Giulio II al Vaticano: il programma decorativo, e l’analisi delle scene delle varie stanze: Stanza della Segnatura (scuola di Atene).

La Donna del cardellino, Il trionfo di Galatea, L’incendio di Borgo, La Velata, La trasfigurazione, La scuola di Atene, Lo sposalizio della Vergine, La pala Baglioni

* Michelangelo Buonarroti: la formazione artistica (Roma, Firenze, Milano).

Opere architettoniche, pittoriche e scultoree

La conversione di Saulo, I Prigioni, Tombe Medicee, La cupola di San Pietro, Piazza del Campidoglio, Il tondo Doni, Il David, La Pietà, La creazione di Adamo, Il giudizio Universale, Il Mosè

DISEGNO

Teoria dell’assonometria.

Proiezioni ortogonali e assonometria.

Prospettiva: prospettiva centrale di figure piane e di solidi

Roma 5 giugno 2024 Gabriella Biancini