

Programma svolto
a. s. 2022/2023

Classe: 4ATU

Materia: Arte e Territorio

Docente: Laura Scolari

Libro di testo: Diegoli M., Hernandez S., *Arte e Territorio. Volume 1 – Dalla Preistoria al Gotico*, Electa 2020; Diegoli M., Hernandez S., *Arte e Territorio. Volume 2 – Dal Rinascimento al Neoclassicismo*, Electa 2020

L'elenco che segue è stato letto dal docente ai delegati della classe

Elenco dei contenuti

L'arte romanica

Periodizzazione e contesto; caratteri generali.

Urbanistica: la forma urbana dopo il Mille, il territorio intorno alla città (monastero, casa-torre e castello), le vie di pellegrinaggio come scambi di idee, cultura, arte.

Architettura: l'edificio di culto in epoca romanica (continuità di modelli e nuova organizzazione spaziale, confronto con la basilica paleocristiana di *San Giovanni in Laterano* a Roma; elementi architettonici caratterizzanti l'architettura romanica), la basilica di *Sant'Ambrogio* a Milano, la basilica di *San Marco* a Venezia (pianta), *Piazza dei Miracoli* a Pisa; l'architettura monastica: cluniacensi e cistercensi.

Scultura: Caratteri generali della scultura tra XI e XII secolo, *Le Storie della Genesi* di Wiligelmo (Cattedrale di Modena).

Pittura: Caratteri generali della pittura tra XI e XII secolo; la pittura su tavola: le croci dipinte, l'iconografia del Cristo "trionfante" (Maestro Guglielmo) e l'iconografia del Cristo "sofferente" (Maestro della Croce di san Matteo); la tecnica della tempera.

L'arte gotica

Periodizzazione e contesto. Le origini delle nazioni europee.

Architettura: elementi caratterizzanti l'architettura gotica, le cattedrali gotiche dell'île-de-France (soluzioni costruttive; il coro di *Saint-Denis*, la cattedrale di *Nôtre Dame* a Parigi, la cattedrale di *Nôtre Dame* a Chartres, la cattedrale di *Nôtre Dame* a Reims; la vetrata: materiali e simbologia, l'esempio di *Nôtre Dame* e della *Sainte-Chapelle* a Parigi), il gotico cistercense (abbazia di Fossanova, basilica di *San Francesco* ad Assisi), l'architettura gotica in Italia (le caratteristiche del Gotico nelle diverse aree dell'Italia, cattedrale di *Santa Maria Assunta* a Siena; i palazzi del potere comunale: il Broletto) e la corte di Federico II di Svevia (*Castel del Monte*). Approfondimento sull'incendio della cattedrale di *Nôtre Dame* a Parigi.

Scultura: il rapporto tra l'architettura e la scultura, le caratteristiche essenziali della scultura d'oltralpe in Francia (facciata della cattedrale di *Nôtre Dame* ad Amiens) e in Italia (Nicola Pisano e il Pulpito del Battistero di Pisa).

Pittura: Le scuole (fiorentina, senese e romana), la pittura a tempera su tavola e la pittura ad affresco. La pittura a tempera su tavola (tecnica; croci e tavole dipinte; soggetti).

Crocifissi: confronti con le croci gemmate altomedievali (*Croce di Desiderio*); la croce lignea dipinta (parti costitutive), approfondimento del confronto tra le iconografie del Cristo *triumphans* e del Cristo

patiens (Giunta Pisano); *Crocifisso della chiesa di San Domenico ad Arezzo* e *Crocifisso di Santa Croce di Cimabue* (approfondimento sull'alluvione di Firenze del 1966); *Crocifisso di Giotto* (Santa Maria Novella).

Il polittico: definizione e parti costitutive.

La pittura ad affresco: tecnica ed affresco "a giornate".

Il cantiere di Assisi: le origini della pittura moderna. La *Crocifissione* di Cimabue, "il Maestro di Isacco" (*Isacco respinge Esaù*), le *Storie di San Francesco* (*Omaggio dell'uomo semplice, Rinuncia ai beni, Il presepe di Greccio*) di Giotto e aiuti.

Giotto a Padova: la Cappella degli Scrovegni (*Compianto su Cristo morto*).

La scuola senese: Simone Martini (*Maestà*).

Primo Rinascimento

Periodizzazione, contesto e caratteri generali; le "tre Maniere dell'arte" del Vasari.

Firenze e gli artisti "precursori"; scoperta della prospettiva e classicismo, in architettura, scultura e pittura.

Il concorso del 1401 (Ghiberti e Brunelleschi, formelle con il *Sacrificio di Isacco*; ripasso della tecnica della fusione a cera persa).

Brunelleschi: la prospettiva; la cupola di *Santa Maria del Fiore* a Firenze

Donatello: *San Giorgio* da Orsanmichele (*San Giorgio* e basamento con *San Giorgio mentre uccide il drago*; la tecnica dello "stacciato"), *David*, *Maddalena*

Masaccio: *Trinità* di Santa Maria Novella, *Storie di San Pietro* (confronto tra Masaccio e Masolino: *Tentazione di Adamo ed Eva* e *Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre*; *Il tributo della moneta*) nella Cappella Brancacci della Chiesa del Carmine a Firenze.

La pittura fiamminga

Contesto e caratteri peculiari della pittura fiamminga, i rapporti con l'arte italiana, la tecnica della pittura ad olio, Jan van Eyck e il genere del ritratto (*I coniugi Arnolfini*)

La seconda metà del Quattrocento e la diffusione del Rinascimento

Urbanistica ed architettura nel Quattrocento: i principali centri del Rinascimento

Leon Battista Alberti: trattati, *Palazzo Rucellai* a Firenze, *Tempio Malatestiano* a Rimini

Piero della Francesca: *Flagellazione di Cristo*, *Pala Montefeltro* o *Pala di Brera*, *Dittico degli Uffizi*

Antonello da Messina: la diffusione della pittura ad olio ed il ritratto, *Vergine annunciata*

Andrea Mantegna: la *Camera degli Sposi* del Castello di San Giorgio a Mantova, *Cristo morto*

Sandro Botticelli: l'allegoria mitologica; *Primavera*, *Nascita di Venere*

Leonardo

Contesto storico e geografico, mecenati. Il concetto di città ideale.

Cenni biografici; le principali vicende artistiche e l'evoluzione stilistica; il disegno come fondamento, la prospettiva aerea e lo sfumato.

Opere analizzate: *Vergine delle Rocce* (Louvre), *Ultima Cena*, *Dama con l'ermellino*, *La Gioconda*

Michelangelo

Contesto storico e geografico, mecenati.

Cenni biografici; le principali vicende artistiche e l'evoluzione stilistica; la scultura per "via di porre" e la scultura per "via di levare".

Opere analizzate: *Pietà e Pietà Rondanini* ("la scultura per via di levare"), *David*, *Tondo Doni*, la volta della *Cappella Sistina* (lettura dell'opera; dettaglio: *Creazione di Adamo*), il *Giudizio Universale* della *Cappella Sistina* (lettura dell'opera; dettagli: *Cristo*, *Dannato che si copre il volto*, *Minosse*).

Raffaello

Contesto storico e geografico, mecenati.

Cenni biografici; le principali vicende artistiche e l'evoluzione stilistica; le grottesche.

Opere analizzate: *Madonna del Prato*, *Ritratto di Maddalena Strozzi* e *Ritratto di Agnolo Doni*, *Ritratto di papa Giulio II*, *Pala Baglioni*, *Le Stanze Vaticane* (lettura dell'opera; pareti: *Scuola di Atene*, *Liberazione di san Pietro dal carcere*, *Incendio di Borgo*)

L'area veneta

Il contesto storico e sociale.

Elementi caratterizzanti la pittura veneta: la pittura tonale.

I principali protagonisti Giorgione e Tiziano.

Giorgione: cenni biografici; *La tempesta*

Tiziano: *Amor sacro e amor profano*

Il Manierismo

Periodizzazione e contesto.

Dalla "Maniera" al "Manierismo", la diaspora degli artisti.

Esempi: Andrea del Sarto (*Madonna delle Arpie*), Rosso Fiorentino (*Deposizione*), Pontormo (*Deposizione*).

L'ambiente fiorentino della seconda metà del Cinquecento: Vasari (le *Vite*; gli Uffizi).

Il Duomo di Cremona: Romanino e Pordenone.

Il primo Seicento

Il filone naturalistico: la pittura di Caravaggio

Michelangelo Merisi. Vita, tecnica e opere: *Canestra di frutta*, *Vocazione di San Matteo*, *San Francesco in meditazione* (Ala Ponzzone, Cremona), *Martirio di Sant'Orsola*.

Il filone classicista: Annibale Carracci (cenni)

Il Territorio

Risorse del territorio e beni culturali di interesse turistico: Project Work sul tema dell'accessibilità museale.

Cremona, 05/06/2023

L'insegnante

Laura Scolari