

I.S.I. Carlo Piaggia

Programma Arte e Territorio

A.s. 2025-2026 - classe 4TUR

Prof.ssa Tania Mugnaini

PRIMO QUADRIMESTRE

Modulo 1 Il Romanico

- Origine del termine, contesto storico culturale, centri di origine e diffusione, pluralità di stili
- La chiesa romanica: tipologia e caratteristiche, elementi architettonici (focus sulla terminologia)
- Il romanico nel nord d'Italia: *Sant'Ambrogio a Milano, Il duomo di Modena* Il romanico toscano: Firenze (*Il Battistero di san Giovanni e San Miniato al Monte*), Pisa: gli edifici che caratterizzano "La piazza dei Miracoli", Il romanico meridionale: *il duomo di Monreale*
- La scultura romanica: caratteristiche generali, Wiligelmo a Modena (lastre della cattedrale), B. Antelami a Parma *la Deposizione*
- La pittura: iconografie e tecniche (pittura su tavola, affresco,)

Modulo 3 Il Gotico

- Origine del termine, contesto storico culturale. La cattedrale gotica: caratteristiche, elementi architettonici peculiari
- Il gotico francese nell' Ile de France: elementi architettonici e scultorei nella *Chiesa di Saint Denis, Cattedrale di Notre Dame a Parigi, Cattedrale di Notre Dame a Chartres, Cattedrale di Reims* . L'hanchaumont nella scultura.
- Tecniche artistiche : le vetrate
- La scultura gotica in Italia: Nicola Pisano formazione e caratteristiche. *Pulpito del Battistero di Pisa, Pulpito del Duomo di Siena*. Giovanni Pisano formazione e caratteristiche. *Pulpito del duomo di Pistoia, Pulpito per la cattedrale di Pisa, la facciata del duomo di Siena*
- Peculiarità dell'architettura gotica in Italia: *la Basilica di Assisi*
- Il rinnovamento della Pittura in Italia tra metà del XIII e XIV secolo: tecniche artistiche tra duecento e trecento (Affresco, Pittura su tavola)
- Giotto: il ciclo di affreschi per *la Basilica Superiore di Assisi*, Il ciclo di affreschi per *La cappella degli Scrovegni a Padova*
- Iconografia delle croci dipinte (Cimabue e Giotto) e della Maestà (Cimabue, Giotto,)
- L'ambiente senese e il gotico internazionale (cenni)

Modulo 4: Il primo rinascimento a Firenze

Introduzione: origine del termine, contesto storico culturale

- La prospettiva centrale: Filippo Brunelleschi e gli esperimenti Prospettici di inizio '400 (Il battistero di San Giovanni), caratteristiche dell'architettura Brunelleschiana, *lo Spedale degli Innocenti, la Sagrestia Vecchia, la Cappella de i Pazzi. La costruzione della cupola del duomo di S. Maria del Fiore*
- Il concorso del 1401: Brunelleschi e Ghiberti (le formelle con il Sacrificio di Isacco)
- Ghiberti: *le porte per il Battistero di Firenze* (porta Nord e Porta del Paradiso), le statue per Orsanmichele (*San Giovanni Battista e San Matteo*)
- Masaccio: *Affresco della Trinità in Santa Maria Novella. Il Trittico di San Giovanale, Il polittico di Pisa*

- Masaccio e Masolino: *Sant'Anna Metterza, la Cappella Brancacci*
- Beato Angelico, sintesi tra il mondo gotico e le novità rinascimentali: *Il Giudizio Universale, l'Annunciazione di Fiesole*. Il convento di San Marco . L'innovazione della pala d'altare: *Deposizione di Santa Trinita*

Mostra a Firenze: Beato Angelico visita al complesso del Convento di San Marco e Palazzo Strozzi (riflessioni sul turismo legato ai grandi eventi, recensione critica della mostra)

Itinerario fiorentino Rinascimentale: Leon Battista Alberti la chiesa di Santa Maria Novella, il centro religioso di Firenze (Duomo e Battistero), via dei Calzaioli e Orsanmichele, il centro politico (Palazzo vecchio e piazza della Signoria) , i Medici (gli Uffizi e l'itinerario protetto fino a Ponte Vecchio e Palazzo Pitti)

SECONDO QUADRIMESTRE

- Donatello, dinamismo ed espressività nella scultura: *San Giovanni Evangelista e le statue per Orsanmichele (San Marco e San Giorgio), Il Convitto di Ercole, Il David di marmo e il David di Bronzo, La statua lignea della Maddalena*
- Donatello a Padova: *Il Gattamelata e l'altare del Santo*
- Il confronto tra due cantorie: Luca della Robbia e Donatello
- La Pittura fiamminga: contestualizzazione e caratteristiche. La tecnica della pittura a olio. Il rapporto con Beato Angelico e l'arte fiorentina
- Jan Van Eyck: *I coniugi Arnolfini*
- Roger van der Weyden: *Deposizione , Il compianto sul Cristo morto, Hugo van der Goes, Il trittico Portinari*

Modulo 5: La diffusione del linguaggio rinascimentale

- Piero della Francesca: costruzione prospettica e geometria, *Il Battesimo di Cristo, La flagellazione, Il polittico della Misericordia, La Madonna del Parto, Il sogno di Costantino, La pala di Brera, I ritratti dei duchi di Urbino*
- Mantegna: formazione e caratteristiche artistiche. *L'Orazione nell'orto. La "camera picta", il Cristo morto.*
- Bellini: formazione e caratteristiche artistiche. *L'Orazione nell'orto.* La pittura tonale
- Antonello da Messina: Formazione e caratteristiche artistiche. *San Girolamo nello studio. L'annunciata.* La nuova concezione del ritratto
- La rappresentazione del potere: Trasformazioni urbanistiche del territorio: Pienza, Urbino e Ferrara e la città ideale
- Botticelli: la formazione nella bottega del Verrocchio , *la Madonna del Magnificat.* La rappresentazione del potere mediceo *Adorazione dei Magi.* Le iconografie neoplatoniche: *La primavera e la Nascita di Venere.* La crisi religiosa: *la natività mistica*

Modulo di ed. civica: La nascita del Collezionismo

- Origine del collezionismo dall'antichità al Rinascimento. Dallo studiolo alla Wunderkammer alla Galleria (Gli Uffizi, la Galleria Borghese).
- Il museo: il museo vaticano, la scoperta del Laocoonte, la nascita del museo moderno: Musei Capitolini. Il principio di pubblica utilità
- Cos'è un Bene Culturale: leggi e tutela

Modulo 6: il Cinquecento

- Leonardo da Vinci: formazione nella bottega del Verrocchio, caratteristiche tecnico-artistiche, il disegno come mezzo per indagare e conoscere la realtà, *Disegno della vallata dell'Arno*, lo sfumato, la prospettiva aerea e/o atmosferica: *L'Annunciazione*, *Adorazione dei Magi*, *La Vergine delle Rocce*, *Il Cenacolo*. Il ritratto: *Ginevra dei Benci*, *Cecilia Gallerani*, *la Gioconda*, *La Sant'Anna*
- Michelangelo: gli esordi nel giardino di San Marco, *Madonna della Scala*, *battaglia dei Centauri e lapiti*. Le prime commissioni romane: *Il Bacco*, *la Pietà vaticana*
- A Firenze: *il David* per la repubblica fiorentina, la committenza privata: *Tondo Doni*. *Il cartone della battaglia di Cascina*
- La tomba di Giulio II, *Il Mosè e i Prigioni*, Il tema del non finito, *Pietà Bandini*, *Pietà Rondanini*
- Michelangelo pittore, *La cappella sistina: la Volta e il Giudizio Universale*
- Raffaello: la formazione da Urbino a Firenze, *Lo sposalizio della Vergine* confronto tra Raffaello e Perugino. Rapporto con l'opera di Leonardo da Vinci: Il ritratto, la Madonna con bambino, *La pala Baglioni*. Roma: il rapporto con l'antico e l'influenza di Michelangelo. *Le stanze Vaticane*, *la scuola di Atene*, *la cacciata di Eliodoro dal tempio*, *L'incendio di Borgo*. *I Ritratti di Giulio II e Leone X*
- La scuola Veneta: caratteristiche del colorismo veneto
- Giorgione: *la Tempesta*, Confronto tra *Venere dormiente di Giorgione* e *Venere di Urbino* di Tiziano
- Tiziano: *Amor sacro e amor profano*. Il concerto campestre. *Il ritratto di Paolo III con i nipoti*, L'evoluzione del colore e della tecnica pittorica fino alle ultime opere, *La deposizione*

Modulo 7: Il manierismo

- Terminologia, Vasari e la "maniera". Caratteristiche formali e stilistiche. Imitazione dei modelli e rottura delle regole attraverso l'eredità dei grandi maestri Michelangelo Raffaello Tiziano: *La Trasfigurazione di Raffaello*, *L'Assunta di Tiziano*
- Diffusione del manierismo, artisti e opere principali dell'ambiente Emiliano, Veneto, Fiorentino e Romano. Intellettualismo, bizzarria, ed eleganza: Pontormo, Rosso Fiorentino, Bronzino
- La scultura manierista: Giambologna, Benvenuto Cellini. La prospettiva illusionistica e l'artificio: Correggio, Parmigianino e Giulio Romano. Drammaticità e colore : Lotto, Tintoretto, Veronese

N.B Per ogni autore è stata esaminata un'opera che lo caratterizza come artista manierista

Modulo 8: Naturalismo e Classicismo a inizio Seicento

- I Carracci e la pittura di genere, l'ambiente bolognese e l'accademia: *La Grande Macelleria*, *Il Mangiatore di Fagioli*, *Fuga in Egitto*, Palazzo Farnese e il rapporto con l'antico: *Ercole al Bivio*, *la volta della Galleria Farnese*, il quadraturismo
- Caravaggio: un artista rivoluzionario. La prima produzione romana e la natura morta: *Ragazzo morso da un ramarro*, *Bacco*, *Giovane con canestra di frutta*, *Canestra di frutta*
- La Cappella Contarelli: *Il martirio di San Matteo*, *la vocazione di San Matteo*, *San Matteo e l'angelo*
- *La morte della Vergine* e *la Madonna dei Pellegrini*, *La Decollazione del Battista*

Materiale utilizzato: libro di testo (*Dossier Arte, a cura di Claudio Pescio, volume 2, ed.Giunti T.V.P editori Treccani*), presentazioni e materiale forniti dalla docente su google classroom

Progettazione per competenze:

OBIETTIVO

DESCRITTORE

Conoscenze

conoscenza delle caratteristiche del linguaggio artistico dei movimenti, degli artisti e delle opere trattati.

Competenze

Lettura e analisi di un'opera d'arte nei suoi aspetti salienti.

opere.

Contestualizzazione storica di movimenti, artisti e

lessico

Espressione delle conoscenze attraverso un

ed un linguaggio.

Abilità

Costruzione di nessi logici adeguati all'interno di una sintesi efficace.

Viareggio, 3 giugno 2024

Docente

Prof.ssa Mugnaini Tania