

Storia dell'arte, ed. civica 2023-2024 LICEO LINGUISTICO G. FALCONE, BG

Classe 4E lingue Tedesco e Spagnolo oltre a Inglese

docente: Cinzia Ester Invernizzi

Materiali per lo studio: slide prodotte dalla docente, appunti delle lezioni, letture svolte e alcuni documentari di Paolucci, Settis e Montanari, blog: *Arte svelata* di Giuseppe Nifosi. Libro di testo adottato.

Metodologia: lettura e descrizione dell'opera d'arte secondo il metodo iconografico, stilistico, iconologico.

Approfondimenti, uscite didattiche e laboratori operativi:

- Esercitazione grafica per la ricerca del modulo e proporzioni composizione delle facciate di edifici civili e religiosi di L.B. Alberti.
- *Acquarello botanico* in classe durante il periodo della flessibilità.
- *Laboratorio operativo sul riconoscimento degli autori* nei dipinti del rinascimento e della maniera moderna.
- In ordine al prossimo viaggio di istruzione a Madrid e alla futura visita al Prado della 4E sono stati spiegati *Velasquez e Goya* sul tema del ritratto di gruppo e ritratto critico.
- Uscita didattica con spiegazione della docente-esperti alla *Pinacoteca di Brera, Pietà Rondanini, Pinacoteca del Castello Sforzesco* a Milano con *Sala delle Asse* di Da Vinci, *Galleria dell'Accademia* di Venezia.

Per Educazione Civica: Restauro dell'*Adorazione dei Magi* di Leonardo da Vinci, il restauro della *Cappella Sistina* di Michelangelo.

Il valore civile dell'arte e il ruolo dell'artista fra libertà, innovazione e funzioni di rappresentazione del potere; con le figure di: Michelangelo, Bernini, Caravaggio, Goya.

Lezioni:

Ripasso del naturalismo in Giotto, elementi medioevali e proto rinascimentali nella rappresentazione dello spazio, della figura e dell'architettura. Il gotico cortese: **Gentile da Fabriano, Pisanello**.

Rinascimento a Firenze. Inizio della carriera, Concorso per San Giovanni, viaggio a Roma con **Donatello, di Filippo Brunelleschi**. *La cupola di Santa Maria del Fiore*: tecnologie, cantiere e significato urbanistico. Capisaldi del primo rinascimento: amore per l'antico, naturalismo e visione antropocentrica. La prospettiva come strumento e forma simbolica, *la Tavoleta prospettica di San Giovanni* e lo *Spedale, Cappella Pazzi, San Lorenzo*. **Masaccio e Masolino**: *Sant'Anna Metterza, Cappella Brancacci; Trinità e Crocifissione (Masaccio)*.

Leon Battista Alberti architetture e trattato. *Palazzo Rucellai, Tribuna dell'Annunziata con Michelozzo, San Sebastiano, Sant'Andrea, Tempio Malatestiano di Rimini*.

Rinascimento fiammingo e italiano a confronto: **Domenico Veneziano, Van Eyck, Pedro Berruguete, Piero della Francesca, Antonello da Messina** l'influenza del Realismo ottico fiammingo. La descrizione del paesaggio e i particolari virtuosistici, la luce rivelatrice e la prospettiva matematica nella pittura di Piero. *Dittico dei Duchi, Flagellazione, Adorazione dei Pastori, Pala Montefeltro, Madonna di Senigallia.*

Rinascimento a Padova. **Donatello** la prospettiva e l'antico in scultura: *Orsanmichele, San Lorenzo e al Santo di Padova* (in particolare l'iconografia della Pietà). *Santa Maddalena.* Legami fra Donatello e le prime opere di **Mantegna**: *Polittico di San Luca a Brera, Cappella Ovetari, Presentazione al tempio.* La progettazione condivisa e confronto fra i modi disegnativi-pittorici di **Mantegna & Giovanni Bellini**: *Orazione nell'Orto, Madonna con Bambino e Sante 1490, Galleria dell'Accademia di Venezia, Madonna del Prato 1505, due Madonne con Bambino e Resurrezione dell'Accademia Carrara a Bergamo.* Con visita guidata alla Galleria. *Mantegna a Mantova, Cristo in Scurto*, opera dell'artista, con visione dal vivo a Brera.

La circolazione dell'arte nella pittura del primo rinascimento in area italiana, maestrie, debiti, e fratellanze: Giotto, Donatello, Masaccio, (e Brunelleschi), Gentile, Domenico Veneziano, Masolino, Piero, Van Eyck e i fiamminghi spagnoli, Antonello da Messina, Giovanni Bellini, Mantegna, Leonardo da Vinci, **Durer.**

Leonardo da Vinci: formazione, pensiero e processo creativo del naturalismo. A Firenze, bottega di Verrocchio: *Battesimo, Annunciazione. L'Adorazione dei Magi*; passaggio a Milano e notazioni fiamminghe: tre quarti, fondo scuro e sfumato-chiaroscuro in Leonardo: ritrattistica cortigiana, *Vergine delle Rocce* del Louvre. *Leonardo architetto* e la collaborazione con *Donato Bramante* alle *Grazie di Milano e al Castello, Sala delle Asse e Monocromo.* L'osservazione della natura nel disegno di paesaggio, **le due prospettive aerea e a volo d'uccello.** *Cenacolo delle Grazie*, moti dell'animo, *San Giovanni, Monna Lisa.* Lettura dell'opera *Ginevra Benci*, come correzione dopo la verifica parallela dell'Area.

Donato Bramante: opere a Bergamo, a Milano, *Santa Maria presso San Satiro, Santa Maria delle Grazie* e a Roma: *Tempietto di San Pietro in Montorio* e progetto per *San Pietro in Vaticano.*

La nascita della Maniera moderna fra Firenze e Roma. Scoperta e importanza del Laocoonte. La derivazione del *'braccio della morte' dal sarcofago del Melagro* (S.Settis), fonti e ispirazioni della *Pietà Vaticana*: le immagini devozionali: *Vesperbilder.*

Raffaello Sanzio: formazione nell'ambiente artistico culturale di Urbino, con *Perugino*, prime opere a confronto: *Sposalizio della Vergine e Crocifissione.* Ritrattistica delle Signorie con approfondimento sulla rappresentazione del lusso: *dittico Gonzaga-Montefeltro, dittico Doni, la Velata, Madonne a Firenze.* Ricezione dei modi compositivi e stilistici di Leonardo e poi di Michelangelo. *Stanze Vaticane, Deposizione Baglioni, Resurrezione.* Soprintendenza alle cose storiche e all'archeologia, *Lettera a Leone X* redatta insieme a Baldassar Castiglione, nascita della tutela dei beni artistici e architettonici.

Michelangelo Buonarroti: vita, poetica e opere come scultore a Firenze, rapporto ed emulazione dell'antico, legame con Donatello e definizione dei temi e stile della scultura, il concorso per il *David*, *Battaglia di Cascina*. Passaggio a Roma, storia del rapporto con la committenza, incarichi in scultura e pittura. *Volta della Sistina*, visione del Documentario sulla Cappella Sistina di Antonio Paolucci. *Prigioni e le tre Pietà* (derivazioni iconografiche e tensione drammatica). *Pietà Rondanini* con uscita didattica al Castello Sforzesco. *Atrio della Biblioteca Laurenziana a Firenze*, *Cupola di San Pietro*.

Ultimo periodo di Giovanni Bellini, Tiziano e Giorgione, derivazione di Giorgione da Leonardo, pittura tonale, *Amor Sacro e Amor profano*, *le due Veneri* a confronto negli sfondi del paesaggio e della casa rinascimentale, le allegorie enigmatiche di *La Tempesta* e *i Filosofi*, ritrattistica, *ritratti di corte per Carlo V*, *grandi tele allegoriche per l'Escorial*. Approfondimento sul ritratto dell'amata e dell'amico.

Il ritratto dell'amico e dell'amata, lo sguardo sul femminile fra 500 e 600, Mantegna, Bellini, Giorgione, Tiziano, Leonardo, Sofonisba Anguissola, Caravaggio, Artemisia Gentileschi.

Evoluzione cinquecentesca fra le strade del Manierismo fiorentino e la ricerca del realismo lombardo (**Giovanni Battista Moroni, il Sarto**). Ambito culturale e religioso della controriforma. Passaggio a **Michelangelo Merisi da Caravaggio**. Giovinezza e primi dipinti alla fiamminga, *Bacchino malato*, *Ragazzo con canestra di frutta*, *Ragazzo Morso da un Ramarro*, *Bacco degli Uffizi*, *Fiscella*. Definizione dello stile fra regia teatrale, vanitas, colorismo e dinamica dell'istante. Pittura per il Cardinal Del Monte, *Concerto*, *Giuditta e Oloferne*, paragone con il caravaggismo di *Orazio e Artemisia Gentileschi*. Il tema della povertà e della morte: *Morte della Madonna*, *Cristo alla Colonna di Capodimonte*, *sette Miracoli della Misericordia*, *morte di Sant'Orsola*, *David con la testa di Golia*. Elementi biografici e loro influsso nelle opere: tenebrismo, riduzione all'essenziale della pittura, dialogo con lo spazio.

Il Barocco a Roma, Bernini: sculture per Scipione Borghese e Maffeo Barberini, in particolare *Apollo e Dafne* e il 'cambio iconologico' con il cartiglio, i ritratti in scultura: *Anima Beata e Anima Dannata*, *Pedro Foy de Montoya*. Virtuosismo plastico e materico, dinamismo e dramma, integrazione della luce e del colore nella scultura. **Il tema della libertà dell'artista e i rapporti che cambiano fra committenza e artisti.** *Baldacchino di San Pietro*. Il complesso artistico della *Cappella Cornaro*. *Colonnato di San Pietro*, *Fontana dei fiumi* e opere effimere-scenografiche a *Trinità dei Monti*, a Roma e a Parigi. Tema trasversale: la libertà dell'artista e i rapporti con la committenza fra 500 e 600.

Borromini: *Sant'Ivo*, *San Carlino*, rapporto con l'antico con *San Lorenzo a Milano*.

La decorazione barocca nelle quattro chiese di Roma, nuove tipologie architettoniche per le chiese degli ordini militanti e le volte prospettico-illusionistiche. Recupero di **Correggio a Parma**, **Lanfranco**, **Baciccio**, **Andrea del Pozzo**.

Dopo il 15 maggio:

La diffusione e lo sviluppo della cultura barocca in Europa, qualche quadro di storia e allegorie di **P.P. Rubens a diretto contatto con i pionieri** e protagonista di diversi generi, attraverso il caravaggismo e i viaggi in Italia: **in Spagna abbiamo Diego Velasquez** (amico di Bernini e Rubens) abbiamo analizzato: *l'Acquaiolo di Siviglia, Cristo con Marta e Maria, Las Meninas, Autoritratto e Ritratto di Innocenzo X*, nelle fiandre olandesi **Rembrandt e J. Vermeer**, con un salto nel 700/800 si è osservata *la libertà dell'artista* con lo sviluppo della ritrattistica critica di Goya con *La famiglia di Carlo IV, Autoritratto al cavalletto, Desastres de la Guerra*.

Relazione: *all'ingresso la classe risulta preparata, hanno avuto un docente in continuità per tutti gli anni precedenti.*

La classe è numerosa, molto coesa e le relazioni sono ottime, il clima è sereno o vivace, tutti elementi facilitanti per la relazione e l'insegnamento stesso.

Il programma proposto e il metodo che mette in relazione e confronto autori, opere, stili e significati è stato una bella sfida che gli allievi hanno raccolto.

La partecipazione di quasi tutti gli studenti è stata attiva, qualche volta molto vivace. Gli studenti hanno avuto picchi di stanchezza per carico di lavoro concentrato delle altre materie. In questi periodi (momento finale) si è notato, per alcuni ragazzi, un calo puntuale del profitto che è stato recuperato immediatamente.

Tutti i ragazzi e le ragazze dimostrano attenzione durante la lezione, con un pochino di calo della concentrazione nei dieci minuti finali, lo studio si dimostra approfondito e per alcuni critico con risultati originali. La classe si divide in tre fasce di competenza: media, medio alta con cinque studenti in fascia alta. Particolarmente attivanti sono state le attività integrative. Sul periodo Barocco, per i molti impegni del mese di aprile ci siamo fermati un po' di più (da aprile a giugno) e abbiamo lavorato più lentamente, con una riduzione delle opere da studiare, per garantire l'apprendimento di tutti.

Gli obiettivi di apprendimento, in particolare la capacità di descrivere, contestualizzare l'opera d'arte del periodo storico sono stati raggiunti (a marzo). L'obiettivo di far conoscere e apprezzare il valore dell'Arte nella propria vita e includerla nel proprio stile di vita è stato raggiunto per almeno una decina di studenti. Le conoscenze e le competenze del secondo periodo sono state testate positivamente con una verifica scritta di difficoltà consistente +interrogazione +prova parallela di descrizione sulla Maniera Moderna, una seconda verifica scritta sul periodo Barocco, come si diceva, ha avuto risultati vari a causa della concentrazione dei test nel mese di maggio, subito recuperata dagli studenti con interrogazioni orali per gli interessati.

Approvato dagli studenti

In fede: prof. Cinzia Ester Invernizzi

