

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE

Classe 3 Sezione G

Docente: Gabriella Biancini

Anno Scolastico: 2024/2025

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 Firenze*: 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*.
- 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 committenza, il programma decorativo, la lettura delle scene e il nuovo rapporto con lo spazio reale.

Il secondo '400 a Firenze

- Architettura. Leon Battista Alberti: *Facciata di Santa Maria Novella*.
- 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*. 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*.

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 tempio 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.
L'annunciazione, Il Cenacolo, La Gioconda, La Dama con l'ermellino
La tecnica dello sfumato, la prospettiva aerea o atmosferica, la prospettiva cromatica.
- 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, Lo sposalizio della Vergine, La scuola di Atene, La trasfigurazione, La velata
- Michelangelo Buonarroti: la formazione artistica (Roma, Firenze, Milano).
Opere architettoniche, pittoriche e scultoree
I Prigioni, La Cupola di San Pietro, Tombe medicee, Piazza del Campidoglio, La Pietà, Il David, 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 2025

Gabriella Biancini