

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Liceo Scientifico
Liceo Artistico

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"
Via Sacramora 52 – 47922 Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 – Fax 0541 449690 – <http://www.liceoserpieri.edu.it>
email: RNPS05000C@istruzione.it – pec: mpps05000c@pec.istruzione.it

Anno scolastico 2024/2025

Docente	Serena Rossi
Disciplina	Storia dell'arte
Classe	4 ^A S

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE/OBIETTIVI RAGGIUNTI

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali:

- miglioramento delle capacità di comprensione ed esposizione,
- consolidamento del metodo di studio,
- miglioramento del linguaggio specifico della disciplina,
- consolidamento del metodo di analisi dell'opera d'arte,
- capacità di collegamento.

METODOLOGIE DIDATTICHE

- Svolgimento dei contenuti in senso cronologico confrontando, di volta in volta, una nuova corrente artistica con quelle coeve o con quelle immediatamente precedenti dalle quali può essere nata o per continuità o per superamento, ma in ogni caso con elementi di profonda dialettica.
- Metodo induttivo: spiegazione di alcune parti, soprattutto quelle di inquadramento e di introduzione agli argomenti, secondo la modalità della lezione frontale e, in un secondo momento, nella presentazione e osservazione delle opere, con il coinvolgimento della classe e la stimolazione alla discussione, al commento personale e al confronto.
- Chiarezza concettuale → le spiegazioni dei contenuti e la presentazione delle opere sono da eseguirsi in forma chiara e rapida così da consentire ai discenti la registrazione immediata sotto forma di appunti.
- Proiezione di immagini attentamente scelte e selezionate.
- Utilizzo di schemi e mappe concettuali che possano sintetizzare visivamente i concetti e gli argomenti spiegati.
- Adozione di una metodologia di analisi attraverso punti fondamentali: dati preliminari, analisi

iconografica, analisi stilistico - formale, analisi dei valori visivi. Ad essi, a seconda dell'occasione, andranno aggiunte delle variabili: rapporto dell'opera con il committente, collocazione originaria, collocazione attuale, stato di conservazione, eventuali restauri, confronti extra stilistici ecc...

-Utilizzo del manuale in adozione.

-Utilizzo di materiale integrativo del manuale.

-Cooperative learning. Viene richiesta agli alunni un'integrazione del testo attraverso ricerche e approfondimenti personali e/o di gruppo che costituiranno parte integrante del programma da svolgere.

-Flipped classroom.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI

Testo in adozione: G. Cricco, F. P. Di Teodoro, *Itinerario nell'arte*, versione arancione, quinta edizione, voll. 3 - 4, editore Zanichelli.

Materiali digitali: condivisione di slides, video Youtube, Internet e applicativi di Google (Meet, Classroom, Moduli).

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche proposte nel corso dell'anno sono state finalizzate a constatare il raggiungimento di uno o più obiettivi di apprendimento, di volta in volta chiaramente esplicitati agli alunni. La valutazione annuale intermedia e finale deriva dalla somma di una serie di prove di verifica sia orali (interrogazioni e discussioni di gruppo), sia scritte (prove semistrutturate).

Gli elementi fondamentali per la valutazione sono:

- la situazione di partenza;
- i progressi rispetto alla situazione iniziale;
- gli obiettivi raggiunti;
- l'interesse e la partecipazione durante le attività in classe;
- l'impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

MODULO 1 - IL CINQUECENTO: DAL RINASCIMENTO ALLA MANIERA MODERNA

Leonardo da Vinci. Ripasso e approfondimento a partire dalla lettura estiva "*Gli occhi della Gioconda. Il genio di Leonardo*" raccontato da Monna Lisa di Alberto Angela.

U.D. 1 Roma al tempo di Giulio II e di Leone X: l'architettura sacra e il mecenatismo dei papi

- **Raffaello Sanzio.** Le opere del periodo fiorentino. *Lo sposalizio della Vergine* (a confronto con due opere di Perugino: *Lo sposalizio della Vergine* e *La consegna delle chiavi a San Pietro*), *Madonna con bambino* e *San Giovannino* nota come *La madonna del Belvedere*. Raffaello a Roma: le opere della maturità durante il pontificato di Giulio II (1508-1513). Il progetto e la decorazione delle stanze o logge nel Palazzo Vaticano: Stanza della Segnatura (*Scuola di Atene*), Stanza di Eliodoro (*Liberazione di San Pietro dal carcere*), Stanza dell'Incendio di Borgo (*Incendio di Borgo*), Stanza di Costantino. L'attività di ritrattista di Raffaello Sanzio: *Ritratto di Elisabetta Gonzaga*, *Ritratto di Agnolo e Doni e Maddalena Strozzi*, *Ritratto di Giulio II*, *Ritratto di Baldassarre Castiglione*, *Ritratto di donna detta La Velata* e *Ritratto di Leone X con i cardinali Giulio de' Medici*.

L'epilogo: *La Trasfigurazione*.

- **Michelangelo Buonarroti**. Biografia e produzione artistica. La produzione giovanile del primo periodo romano: *Bacco e Pietà*. Introduzione alla Pietà Vaticana attraverso la lettura di alcuni versi del Canto XXXIII: *La preghiera di san Bernardo alla Vergine* (vv. 1- 21). *Le opere del periodo fiorentino: David e Tondo Doni*. Le opere del periodo fiorentino: *David e Tondo Doni*.

Il secondo periodo romano e le commissioni del pontefice Giulio II: il progetto della *Tomba di Giulio II*. Analisi del *Mosè* e delle sculture dei *Prigioni* del Louvre. La Cappella Sistina: la decorazione della volta e della parete di fondo con *Giudizio Universale*. Confronto tra alcune opere raffiguranti il tema della Pietà: *Pietà Vaticana*, *Pietà Bandini* del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze e *Pietà Rondanini*.

MODULO 2 - IL RINASCIMENTO: ALLA RICERCA DI NUOVE VIE

U.D. 1 L'esperienza pittorica tra luce e colore

- **Giorgione**: biografia e produzione artistica. Analisi delle seguenti opere: *Pala Castelfranco*, *La Tempesta*, *I tre filosofi*, *Venere dormiente*. L'attività di ritrattista: *Ritratto di Laura* e *La vecchia*. Analisi dell'opera *Concerto campestre* di Giorgione o Tiziano.

- **Tiziano** biografia e produzione artistica. Analisi delle seguenti opere. Gli entusiasmi della giovinezza e la conquista della supremazia nella pittura veneta (1490 - 1518): *Amor Sacro e Amor Profano*. Accenni all'attività presso gli Este e alla produzione pittorica a carattere mitologico per lo studio di Alfonso d'Este. L'affermazione internazionale e i capolavori della prima maturità (1515 - 1538): *Pala dell'Assunta*, *Pala Pesaro*. L'attività di ritrattista: *Ritratto di uomo con il guanto*, *Ritratto di Paolo III Farnese con i nipoti* (a confronto con il *Ritratto di Leone X con i cardinali Giulio de' Medici* di Raffaello), *Ritratto di Carlo V a cavallo*. La *Venere di Urbino* a confronto con la *Venere dormiente* di Giorgione. La fase ultima di Tiziano: *La Pietà*.

- Correggio: biografia. Produzione artistica: Volta della *Camera della Badessa* nel Convento di San Paolo a Parma, cupola con *Visione di San Giovanni Evangelista* nella Chiesa di San Giovanni Evangelista a Parma e Cupola con *Assunzione della Vergine* nel Duomo di Parma.

U.D. 2 Firenze e Roma: la crisi del terzo decennio. Il Manierismo.

Verso il Manierismo. Andrea del Sarto. Analisi delle opere: *Sposalizio di Santa Caterina* e *Madonna delle Arpie*. Contestualizzazione del Manierismo: grazia, licenza, difficoltà. Selezione di opere pittoriche: *Deposizione* di Pontormo, *Deposizione* di Rosso Fiorentino, *Madonna con il bambino e angeli* di Parmigianino (nota come la *Madonna dal collo lungo*).

Giulio Romano: il progetto di *Palazzo Te* e la decorazione della Sala dei giganti.

Jacopo Barozzi da Vignola e la progettazione del *Sacro Bosco* a Bomarzo.

Giorgio Vasari. Analisi dei seguenti dipinti: *I fiorentino sconfiggono i pisani alla Torre di San Vincenzo*, *Il giudizio Universale* nella cupola del Duomo di Firenze. Il progetto fiorentino degli *Uffizi* e del corridoio.

U.D. 3 Arte e Controriforma

Arte e controriforma. Il Concilio ecumenico di Trento. Le azioni principali e i principi della Chiesa cattolica. La moralizzazione della Chiesa. Gli strumenti per la lotta: la Compagnia del Gesù, il Santo Uffizio dell'Inquisizione e l'indice dei libri proibiti. La questione delle immagini: *De invocatione, veneratione et reliquis sanctorum et sacris imaginibus*. L'attività di Daniele da Volterra nel contesto del Giudizio Universale di Michelangelo. L'architettura: la *Chiesa del Gesù* di Jacopo Barozzi detto il Vignola a Roma e la *Chiesa di San Fedele* di Pellegrino Tibaldi a Milano.

U.D. 4 La trattatistica architettonica tra Quattrocento e Cinquecento

Palladio: biografia. L'attività a Vicenza: il progetto del loggiato del *Palazzo delle Ragione* e il *Teatro Olimpico*. La tipologia delle ville palladiane. *Villa Barbaro Volpi* e *Villa Almerico Capra*: analisi degli elementi in pianta e degli elementi in alzato. L'attività a Venezia: La *Chiesa di San Giorgio* e la *Chiesa del Redentore*.

U.D. 5 La pittura veneziana di fine Cinquecento

Veronese: biografia e produzione artistica. Paolo Caliari: biografia. Il ciclo di Palazzo Ducale a Venezia. *La dea Giunone versa i suoi doni su Venezia*. Il sodalizio con Andrea Palladio tra il 160 e il 1562. La decorazione interna di Villa Barbaro a Masè. Particolari della *Sala dell'Olimpo*. *Cena in Casa Levi* e *Le Nozze di Cana*.

Tintoretto: biografia e produzione artistica. *Il miracolo dello schiavo (Il miracolo di San Marco)*, *Susanna e i vecchioni*, *Trafugamento del corpo di San Marco*, *Ritrovamento del corpo di San Marco*, *Crocifissione* e *Ultima cena*.

U.D. 6 La pittura del Cinquecento in Europa

La pittura europea tedesca tra reminescenze tardogotiche e barocco. Albrecht Dürer: biografia e produzione artistica. La consuetudine dell'autoritratto: *Autoritratto con fiore di ricino*, *Autoritratto con guanti* e *Autoritratto con pelliccia*. La sintesi grafica (*Lepre* e *Grande zolla*) e la produzione di incisioni (*Il Cavaliere*, *la Morte e il Diavolo* e *il Rinoceronte*).

MODULO N. 3 IL SEICENTO

U.D. 1 Il rinnovamento della pittura tra la fine del XVI e il principio del XVII secolo

- Ludovico, Annibale e Agostino Carracci e l'Accademia degli Incamminati. Agostino Carracci: *Ultima comunione di San Gerolamo*. Ludovico Carracci: *Annunciazione*. Annibale Carracci: il *Mangiafagioli* e la *Macelleria*. I generi della natura morta e della scena di genere. La decorazione della volta della Galleria Farnese. Particolare con *Trionfo di Bacco e Arianna*. La *Pala dell'Assunzione* nella Cappella Cerasi all'interno della Chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma.

- Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Biografia e produzione artistica. Le opere del periodo giovanile: *Bacchino malato*, *Ragazzo morso da un ramarro*, *Bacco*, *Giovane con un cesto di frutta*, *Suonatore di liuto*. Le opere realizzate per il cardinal Del Monte: la *Canestra di frutta* e la *Testa della Medusa*. La produzione a carattere sacro degli anni romani: *Riposo durante la fuga in Egitto*. *Giuditta e Oloferne* a confronto con *Giuditta e Oloferne* di Artemisia Gentileschi.

Il ciclo dei tre dipinti di San Luigi dei Francesi: *Vocazione di San Matteo*, *Martirio di San Matteo* e *San Matteo e l'angelo*. Le due tele della Cappella Cerasi nella Chiesa di Santa Maria del Popolo: *Crocifissione di San Pietro* e *Conversione di San Paolo*. *Amor vincit omnia*, *Madonna dei pellegrini* e *Morte della Vergine*. Le opere realizzate a Napoli tra 1606 e 1609: *Flagellazione* e

Sette opere di Misericordia. Le opere realizzate a Malta: *Decollazione di San Giovanni*. L'epilogo: *David con la testa di Golia*. Approfondimento tecnico: Roberta Lapucci e i fenomeni ottici nelle opere di Caravaggio.

U.D. 2 I linguaggi del Barocco

Barocco: significato, origine, diffusione e caratteri generali.

La scultura barocca

Bernini: biografia e produzione artistica. Le opere giovanili realizzate tra il 1618 e il 1625 per il cardinal Scipione Borghese: il *Ratto di Proserpina* e *Apollo e Dafne*. Il rinnovamento del ritratto scultoreo: *Ritratto di Costanza Bonarelli*, *Ritratto di Thomas Baker*, *Ritratto del cardinal Scipione Borghese*. Il pontificato di Urbano VIII (1623 - 1644) e il *Baldacchino* di San Pietro. Il pontificato di Innocenzo X (1644 -1655) e la *Fontana dei Quattro Fiumi*. La *Cappella Cornaro* nella Chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma.

L'architettura barocca

Gian Lorenzo Bernini e il pontificato di Alessandro VII (1655 - 1667): il *colonnato di Piazza San Pietro* e la *Scala regia*. La *Chiesa di Sant'Andrea al Quirinale* a Roma. La scultura della Beata Ludovica Albertoni a confronto con l'opera di Banksy a Napoli.

Francesco Borromini: *Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane*, *Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza*, *Chiesa di Sant'Agnese in Agone*. Accenno agli interventi nella *Basilica di San Giovanni in Laterano*.

La pittura barocca

Pietro da Cortona: *Trionfo della Divina Provvidenza*, volta del salone di Palazzo Barberini.

Giovan Battista Gaulli: *Trionfo del nome di Gesù*, Chiesa del Gesù a Roma.

Andrea Pozzo: *Gloria di Sant'Ignazio*, Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma.

U.D. 3 La pittura europea del Seicento: un panorama di grande varietà

La pittura barocca in Spagna. Velázquez: l'attività di ritrattista: *Ritratto del principe Baltasar Carlo a cavallo*, *Ritratto dell'infanta Margherita* e *Ritratto di Innocenzo X*. La famiglia di *Filippo IV* nota come *Las Meninas*.

L'originalità della pittura olandese. Rembrandt: *La ronda di notte*, *Lezione di anatomia di Nicolaes Tulp*. Vermeer: *La lattaia*, *Ragazza con turbante (o con orecchino di perla)* e *Allegoria della pittura*.

Il Barocco nelle Fiandre (regione corrispondente alla parte più settentrionale della Francia, all'Ovest del Belgio e alla parte meridionale dell'Olanda). Rubens: *Ritratto di Brigida Spinola Doria*, *Madonna della Vallicella*, *La morte di Ippolito*, *I Quattro continenti*, *Sbarco di Maria de' Medici*, *Le conseguenze della guerra* e *Le tre Grazie*. Van Dyck. La ritrattistica: *Ritratto del cardinale Guido Bentivoglio*, *Ritratto della marchesa Elena*, *Carlo I a caccia* e *La principessa Maria figlia di Carlo I*. La pittura sacra: *Compianto su Cristo morto*.

La Francia tra caravaggismo e pittura di corte. La Tour: *Bottega di San Giuseppe*, *L'apparizione*

dell'angelo a San Giuseppe, Maddalena penitente.

MODULO 4 - IL SETTECENTO: VERSO IL SECOLO DEI LUMI

U.D. 1 Dal Barocco al Rococò: gli interventi architettonici

L'ultima fase dell'arte barocca: il Rococò. Contestualizzazione e caratteristiche generali. L'architettura rococò: l'estetica della grazia. La Francia di Luigi XV come principale centro europeo. La *Reggia di Versailles*: la *Galleria degli specchi*. Lo sviluppo europeo presso le corti settecentesche. Il *Castello di Schönbrunn*: la *Galleria grande*. L'architettura italiana settecentesca. Juvarra e il rinnovamento dello stato sabaudo: il *Palazzo Madama*, la *Palazzina di caccia di Stupinigi* e la *Basilica di Superga* a Torino. Vanvitelli: la *Reggia di Caserta*.

U.D. 2 La pittura di carattere decorativo

- Tiepolo: biografia e produzione artistica. La decorazione di Palazzo Labia a Venezia: analisi del *Banchetto di Antonio e Cleopatra*. La decorazione della Residenza di Würzburg in Baviera: lo scalone d'onore e la decorazione con le scene allegoriche con l'*Olimpo* e la personificazione delle quattro parti del mondo (*Europa, Asia, Africa e America*). La decorazione di Villa Valmarana a Vicenza: analisi del *Sacrificio di Ifigenia*.

- Il vedutismo. L'interpretazione della realtà attraverso il genere pittorico del vedutismo: le vedute di Van Wittel. Il capriccio: un'interpretazione fantastica. *Capriccio con progetto di ponte ed edifici palladiani*. Il vedutismo veneziano. Canaletto: Venezia vista attraverso l'occhio della lente. Il principio della camera oscura. Analisi dell'opera: *Il ritorno del Bucintoro al molo nel giorno dell'Ascensione*.

MODULO 5 - LE TENDENZE DI FINE SETTECENTO E DI PRIMO OTTOCENTO

U.D. 1 Il Neoclassicismo

Contestualizzazione e caratteristiche generali. Winckelmann e l'imitazione dell'arte greca. Il Gran Tour.

La scultura. Canova: biografia, tecnica scultorea e produzione artistica. Lettura e commento di un passo del carne "Le grazie" di Foscolo. Analisi delle seguenti opere: *Teseo sul Minotauro*, *Amore e Psiche che si abbracciano*, *Ebe* (II versione), *Paolina Borghese come Venere vincitrice*, *Le tre Grazie* e *Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria*.

La pittura. David. *Il giuramento degli Orazi*, *La morte di Marat* e *Le Sabine*.

U.D. 2 Il Romanticismo

Francisco Goya: biografia e produzione artistica. Le istanze populistiche: *La nevicata*. La produzione grafica. I *Capricci*. Analisi dell'incisione raffigurante *Il sonno della ragione genera mostri*. I lavori su commissione: *Maja desnuda* e *Maja vestida*. Il ruolo di artista di corte: *La famiglia reale di Carlo IV*. *Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio* e *Saturno divora un figlio* (*Le pitture nere*).

Il Romanticismo: contestualizzazione. La pittura: caratteristiche generali.

Il Romanticismo tedesco: **Friedrich**: *La croce in montagna*, *Monaco sulla spiaggia*, *Abbazia nel*

querceto, Le bianche scogliere di Rügen, Viandante sul mare di nebbia e Il mare di ghiaccio.

Il Romanticismo inglese: la corrente onirica e fantastica (Füssli e Blake) e la rappresentazione della natura (Turner e Constable). **Füssli**: *l'Incubo*. **Blake**: *Il grande Drago Rosso e la donna vestita di Sole* e *l'Onnipotente*. **Turner**: *La nave negreria* e *L'incendio della camera dei lords e dei comuni il 16 Ottobre 1834*. **Constable**: *La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo*.

Il Romanticismo francese. **Géricault**: *La Zattera della Medusa* e *L'alienata con monomania dell'invidia* di **Delacroix**: *La libertà che guida il popolo* e *Le donne di Algeri*.

Il Romanticismo italiano: **Hayez**: *Il bacio*. **Fontanesi**: *Aprile*.

Sono stati proposti i seguenti approfondimenti di Educazione civica:

-25 novembre: contro la violenza di genere. *L'avete fatto voi: l'arte che denuncia la violenza*. Riflessioni a partire dall'analisi delle seguenti opere artistiche: *"Il miracolo del marito geloso"* di Tiziano, *"Susanna e i vecchioni"* di Tintoretto, *"Susanna e i vecchioni"* di Artemisia Gentileschi, *"Giuditta decapita Oloferne"* di Artemisia Gentileschi, *"Il ratto di Proserpina"* di Bernini, *"Il ratto delle Sabine"* di David.

-Partecipazione al Convegno *"La cura di avere cura"* presso il Campus dell'Unibo di Rimini.

-Il romanticismo: l'esaltazione del concetto di popolo e l'idea di Nazione. I simboli patri italiani.

INDICAZIONI PER IL RECUPERO DEL DEBITO E/O RAFFORZAMENTO

Compiti estivi

Studiare e approfondire: Goya (artista preromantico) pp. 193 - 198 e il Romanticismo pp. 212 - 254.

Integrare con i materiali inseriti nell'aula virtuale.

Fare una lettura di approfondimento tra le seguenti proposte:

- Otto Gabos, *Goya, La tentazione dell'abisso*
- Tracy Chevalier, *La ragazza con l'orecchino di perla*, Beat Betseller
- Giovanna Strano, Vermeer, *Il tempo perduto*, M. Morellini
- Elisabeth Fremantle, *La Disobbediente*, Libreria Pienogiorno

Redigere la scheda di comprensione secondo il modello proposto.

Esercitarsi nel metodo di analisi dell'opera d'arte.