

I S T I T U T O D I I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E
" C O N C E T T O M A R C H E S I "

PROGRAMMA DI

CLASSE **3AC**

a.s. **2017/2018**

prof. **Silvia Passalacqua**

TESTO:

Conoscenza della classe e presentazione del corso. Motivi e finalità dello studio della storia dell'arte. Cenno alle tecniche artistiche (tempera, affresco, rilievo e scultura a tutto tondo).

La **funzione mitico-magica dell'arte della Preistoria**: le tappe e le espressioni figurative dal Paleolitico al Neolitico. Le *Veneri*, le pitture, graffiti e incisioni rupestri, le strutture trilitiche e i circoli megalitici, i primi insediamenti. La *grotta di Lascaux*, la *grotta Chauvet*; cenno ad Altamira. I graffiti. L'architettura megalitica (menhir, dolmen, cromlech: gli *allineamenti di Carnac*, *Stonehenge*, cenno ai *Nuraghi*).

La **tendenza naturalistica e quella simbolica nell'arte. Le antiche civiltà del Vicino Oriente: Sumeri, Accadi, Assiri, Babilonesi**: le stele (*Stele di Hammurabi*), le statuette votive (*Statuetta di Gudea*, *patesi di Lagash*) e i rilievi ortostatici (da Nimrud, Ninive, Dur-Sharrukin), cenno allo *Stendardo di Ur*, i templi e la ziqqurat (Ur), la conformazione dei palazzi (persiani e assiri) e delle città (Dur-Sharrukin), cenno a Babilonia; cenno ai *Lamassù*.

La **civiltà Egizia dall'Antico al Nuovo Regno**. Caratteri generali, cronologia, le dinastie. La tomba egizia dalla *màstaba* alle piramidi; la *piramide a gradoni di Djoser* e il *complesso di El Gizah*; le architetture templari del Nuovo Regno (*Kàrnak*, *Luxor*, *Abu Simbel*). La funzione simbolica nella scultura e pittura egizie: la decorazione pittorica dal canone agli esempi delle pitture tombali di faraoni e funzionari; la tecnica scultorea; *Micerino e la moglie Khamerer-Nebti*; la rivoluzione naturalistica di Akhenaton (*busto di Nefertiti*); il rinvenimento della *tomba di Tutankhamon*; la *maschera di Tutankhamon*; cenno alle statuette dei servitori.

Le **antiche civiltà del Mediterraneo. Civiltà minoica**: caratteristiche della civiltà palaziale, cronologia, il *palazzo di Cnosso*, le decorazioni pittoriche (*Taurocatapsia* nel palazzo di Cnosso), cenno all'arte vascolare dallo *stile di Kamàres* a quello *naturalistico*. **Civiltà micenea**: la *fortezza*, il *megaron*, la *Porta dei Leoni*, le *tombe a Tholos* e il loro corredo: il *Tesoro di Atreo*; la *Maschera di*

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

Agamennone, le tazze auree di Vaphiò. I grandi Archeologi: Schliemann e Evans. Arte dei metalli: la tecnica dello sbalzo. Sistemi costruttivi: la falsa cupola.

La civiltà greca: caratteristiche principali e il concetto di armonia e bello ideale; periodizzazione in età arcaica, severa, classica, tardoclassica ed ellenistica; il concetto di *kalòs kagathòs*; organizzazione urbanistica della città greca: acropoli e agorà.

Architettura: la struttura, le parti del tempio e le tipologie; il concetto di ordine; gli ordini dorico, ionico e corinzio; cenno al teatro.

La scultura: età arcaica con il Kouros e la Kore nelle correnti dorica, ionica, attica (i *Kouroi gemelli di Polymédes di Argo Kleobis e Biton, Hera di Samo e Kouros di Melos, Kouros attico*; la colmata persiana: le *Korai ionica e attica* e il *Moskophoros*). La policromia nella scultura greca. **La scultura frontonale** tra la narrazione e il mito. Il problema del frontone ed evoluzione della scultura nei frontoni e nei fregi (cenni e confronto fra i frontoni del *Tempio di Artemide a Corfù, Tempio di Athena ad Atene, Tempio di Athena Aphaia ad Egina*). Cenno all'evoluzione delle metope.

Età severa: *l'Efebo di Kritios, l'Auriga, lo Zeus di Capo Artemisio, il Discobolo di Mirone*, cenno all'*Athena e Marsia* di Mirone. La tecnica della fusione a cera persa.

L'età classica: Policleto e il canone (*Doriforo e Diadumeno*); Pericle, il Partenone, la sistemazione dell'acropoli di Atene; Fidia (la tecnica dei panni bagnati; sculture del Partenone e l'*Athena crisoelefantina*, la gara per l'*Amazzone ferita* di Policleto e Fidia); la contesa dei marmi del Partenone fra Atene e Londra; i *Bronzi di Riace*.

Tarda classicità: Prassitele (*Afrodite Cnidia, Apollo Sauroctonos, Hermes e Dioniso bambino*) Skopas (*Menade danzante di Dresda e Pothos*), Lisippo (*Apoxýomenos* e cenni sui ritratti di Alessandro il Macedone). La *Koinè* alessandrina.

Età ellenistica: la *Venere di Milo*, il *Laoocoonte*, la *Nike di Samotracia* e l'*Altare di Pergamo*, cenno al *gruppo dei Galati*. La pittura ellenistica e lo stile compendiario in breve.

La civiltà romana: dalla nascita mitologica alle età repubblicana ed imperiale. Il rapporto dei romani con l'arte.

L'età Repubblicana: i materiali, le tecniche e gli elementi costruttivi (*l'opus caementicium* e i paramenti murari, l'arco e la volta; le strade, i ponti, gli acquedotti e le fogne); l'organizzazione urbanistica e il foro; l'evoluzione architettonica dalle grandi opere urbanistiche alle tipologie edilizie (religiose, amministrative, di intrattenimento, abitazione; la basilica; cenno alla domus).

Il tempio romano al confronto di quello greco e quello etrusco

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

Età Imperiale: le opere ai tempi dei grandi imperatori. *L'arco di trionfo, l'Ara Pacis, l'anfiteatro Flavio, la Colonna Traiana, il foro traiano e il mercato; il Pantheon; cenni sulla ritrattistica e la Domus Aurea; Augusto di Prima Porta.*

Il Tardoantico e l'arte aulica e plebea; cenno alla *Basilica di Massenzio* e al *Palazzo di Diocleziano*; la *colonna Aureliana, l'Arco di Costantino.*

La pittura romana: i quattro stili; la tecnica dell'affresco; la *Villa dei Misteri.*

Forme ed estetica dell'**arte paleocristiana.** L'architettura paleocristiana: pianta longitudinale e pianta centrale; le catacombe, la basilica e il battistero. Ricorso a simboli, allegorie e frantumazione dello sviluppo della storia: *Mausoleo di Santa Costanza, Santa Pudenziana, il sarcofago di Giunio Basso*; cenni a *Santa Maria Maggiore* e *San Lorenzo a Milano.* La tecnica musiva.

L'arte Bizantino-Ravennate, dal naturalismo alle tendenze d'astrazione sotto i governi imperiale, ostrogotico, bizantino: *Mausoleo di Galla Placidia* e *Battistero degli Ortodossi*; cenno al Battistero degli Ariani, *Sant'Apollinare Nuovo, il Mausoleo di Teodorico; San Vitale; Sant'Apollinare in Classe.*

Cenno all'Arte Barbarica: oreficeria longobarda; cenno all'*Altare di Ratchis*; cenno alla scultura longobarda; cenno alla Rinascenza carolingia ed ottoniana, cenno alla *Cappella Palatina*; cenno all'attività degli *scriptoria.*

L'Arte Romanica: gli elementi dell'architettura romanica e il modello per l'Italia settentrionale: *San'Ambrogio a Milano.* Il rapporto fra l'architettura e la scultura; *Il San Geminiano a Modena* e *Lanfranco e Wiligelmo (la Bibbia di pietra)*; cenni ai bestiari nei manoscritti e nella scultura. Approfondimento a cura degli studenti: la diffusione regionale del romanico e variazioni dal modello: *San Marco e Venezia; S. Miniato al Monte a Firenze* e *Battistero di S. Giovanni a Firenze; Duomo di Pisa* e *Piazza dei Miracoli (Torre, Battistero, Camposanto); Duomo di Monreale.* *Benedetto Antelami, la Deposizione nel Duomo di Parma* e il *Portale dei Mesi a Parma (mese di novembre).*

L'arte Gotica: gli elementi dell'architettura gotica e la sua diffusione dall'Île-de-France; *Notre-Dame a Parigi* e *Chartres*; la *Sainte-Chapelle.* **Il gotico temperato italiano:** la *Basilica di S. Francesco ad Assisi*; cenno a *S. Maria Novella* e *Santa Croce a Firenze.*

Le arti al tempo di Federico II di Svevia: cenno a *Castel del Monte*; cenno al *Busto di Federico II*; **la scultura gotica francese:** cenni al classicismo di Reims e paratassi e sintassi nella scultura.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

la scultura italiana: Nicola Pisano (*Pulpito del Battistero di Pisa; Pulpito della Cattedrale di Siena con aiuti*); **Giovanni Pisano** (*Pulpito di Sant'Andrea A Pistoia, Pulpito della Cattedrale di Pisa; la Madonna col Bambino della Cappella degli Scrovegni a Padova*); **Arnolfo di Cambio** (*Carlo I d'Angiò; Tomba del Cardinale de Braye; breve cenno ai cibori; Bonifacio VIII e Madonna in trono dagli occhi di vetro per S. Maria del Fiore a Firenze*).

La vetrata e la pittura: cenno alla pittura su vetro francese (vetrate gotiche); la pittura su tavola del Duecento e Trecento in Italia: tecnica ed evoluzione dei soggetti iconografici (la Maestà; dal *Christus Triumphans* al *Christus Patiens*).

Cimabue, biografia e formazione, linguaggio e opere: Crocifisso in S. Domenico ad Arezzo; cenno al crocifisso di S. Croce a Firenze ora alluvionato; Maestà del Louvre; Maestà degli Uffizi (Madonna di S. Trinità); Crocifissione nella Basilica Superiore di S. Francesco ad Assisi;

Duccio, biografia e formazione, linguaggio e opere: Madonna Rucellai; Maestà nel Duomo di Siena;

Pietro Cavallini, biografia e formazione, linguaggio e cenno alle opere musive e ad affresco a Roma (cenno ai mosaici di S. Maria in Trastevere; cenno agli affreschi in S. Cecilia in Trastevere):

Giotto, biografia e formazione, linguaggio e opere fino al cantiere della Basilica di S. Francesco ad Assisi; la questione giottesca; il ciclo francescano ad Assisi (il *Dono del Mantello*, la *Predica davanti a Onorio III*; il *Presepe di Greccio*; il *Crocifisso di S. Damiano*; la *Predica agli uccelli*) e questioni di restauro fisico e digitale; *Crocifisso di S. Maria Novella*.

IL DOCENTE

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI