

LICEO "ALESSANDRO SERPIERI"
LICEO ARTISTICO STATALE
PROGRAMMA
anno scolastico 2019/ 2020
docente: MARINA CELLINI
disciplina: **STORIA DELL'ARTE**
Classe: I T

PROGRAMMA

(basato sui contenuti essenziali individuati e concordati nelle intese didattiche)

MODULO 1 – L'OPERA D'ARTE

Il manuale: come è fatto, come si utilizza, cosa è la didascalia

Come si studia: indicazioni di metodo (leggere, rileggere, comprendere, sottolineare, fare uno schema)

Osservare, descrivere e analizzare un'opera d'arte (scheda di analisi di una scultura)

Elaborazione di uno schema utile come modello di analisi di un'opera d'arte attraverso 4 fasi:

1. Dati preliminari
2. Descrizione dell'opera (individuazione dei descrittori)
3. Analisi degli elementi del linguaggio visivo
4. Individuazione del contesto culturale, del ruolo dell'artista e della finalità dell'opera

MODULO 2 – LA PREISTORIA

I concetti di **storia** e **preistoria**.

Individuazione di una prima fase evolutiva, l'età della pietra: paleolitico, mesolitico, neolitico.

Individuazione di una seconda fase evolutiva della preistoria: l'età dei metalli.

Arte e magia. Esame della *Venere di Willendorf*: caratteristiche e funzione magico- propiziatoria

Il linguaggio dell'arte e le espressioni artistiche: la pittura rupestre (immagini dalla *Grotta di Chauvet*): funzione, tecnica e materiali. Gli elementi del linguaggio visivo: linea, colore, forma.

Testimonianze di architettura: il sistema trilitico (elementi portanti e di copertura).

I monumenti megalitici (menhir, dolmen e cromlech). Il sito di *Carnac* (Francia); il sito di *Stonehenge* (Inghilterra): descrizione e interpretazioni.

La scultura: il metodo sottrattivo (materiali, strumenti e fasi)

La plastica: il metodo additivo (materiali e strumenti)

MODULO 3- CIVILTÀ ED ARTE EGIZIA

Nascita e sviluppo della **civiltà egizia** e suddivisione in tre grandi periodi (cenni sull'organizzazione sociale e sulla religione). La Stele di Rosetta: la decifrazione dei geroglifici; le scoperte di Howard Carter

La concezione e la finalità dell'arte.

L'architettura funeraria: le tipologie di sepoltura (**mastaba, piramide a gradoni, piramide a facce lisce; tombe ipogee nella Valle dei Re e delle Regine**) attraverso l'esame di alcune opere (la Piramide di Zoser a Saqqara e l'architetto Imhotep; il complesso di El Giza: le piramidi di Cheope, Kefren e Micerino; la tomba di Tutankhamon)

Templi divini e funerari. Funzioni e caratteristiche del tempio: pilone, cortile porticato, sala ipogea, sacrario, cella; il **Tempio di Amon a Karnak**

La pittura: i temi, la rappresentazione della figura umana (la tecnica a montaggio), gli indici di profondità per la rappresentazione dello spazio (altezza, dimensione, sovrapposizione, gradienti e ribaltamento). Esame della pittura muraria del *Lavoro nei campi* e *Scena di caccia dalla tomba dello scriba Menna*

La scultura: temi, finalità, organizzazione del lavoro (quadrettatura, sbazzatura, rifinitura e politura). Esame di *Micerino e la moglie*; la *Sfinge*

MODULO 4- LE CIVILTÀ PREELLENICHE

L'isola di Creta e **la civiltà minoica**: contestualizzazione storico- geografica e periodizzazione; il mito del labirinto e del Minotauro; gli scavi di Arthur Evans. Il tema del restauro (rifacimento, ricostruzione o conservazione?).

L'architettura: il **Palazzo di Cnosso** (come leggere la pianta); organizzazione e funzione degli ambienti; la colonna cretese.

La pittura cretese: **Il gioco del toro**, esame della composizione, del formato, individuazione delle parti (elaborazione di una scheda tipo di analisi di una pittura)

La ceramica: lo stile di Kamares; esame del **Pithos**, il **Cratere con decorazioni plastiche**; la **Brocchetta di Gournià**; il **Rithon con testa di toro**

La lavorazione del vaso (fasi e nomenclatura delle parti del vaso)

La civiltà micenea: cenni storici; gli scavi archeologici di Heinrich Schliemann

Le città fortezza: esame dell'*Acropoli di Micene: le mura ciclopiche, la porta dei Leoni, il palazzo miceneo*

Le tombe ipogee: esame del corredo funerario; le maschere d'oro micenee (*Maschera di Agamennone*)

Le tombe a tholos: descrizione delle parti e sistema costruttivo, con relativo glossario (dromos, porta di accesso e triangolo di scarico, la pseudo cupola); esame del **Tesoro di Atreo**

La tecnica dello sbalzo

MODULO 5- ARTE E CIVILTÀ GRECA: dal periodo di formazione al periodo arcaico

L'uomo, il protagonista assoluto dell'arte greca; la Grecia: le origini, cenni storici: linee evolutive (età di formazione; età arcaica; età classica; età ellenistica). La religione: gli dei, gli eroi e gli uomini; l'arte: finalità, temi e funzione; la ricerca della perfezione, della bellezza e delle proporzioni.

- La **polis**: la città stato; organizzazione delle parti e la loro funzione: *acropoli, asty, agorà, chora*
- La **produzione vascolare** nel Periodo geometrico: esame dell'*Anfora del lamento funebre*: i motivi geometrici e decorativi, i riempitivi, la stilizzazione delle figure; la necropoli del Dipylon: il rito della tumulazione
- Il **tempio**, emblema della civiltà greca; origine, funzione, forme e materiali; le piante (rettangolare e rotonda), la disposizione delle colonne con relativa classificazione; il numero delle colonne in facciata con relativa classificazione; la colonna: i rocchi, la base, il fusto e il capitello
- Gli **ordini architettonici**: definizione di ordine, il modulo, la canonizzazione; gli ordini dorico, ionico e corinzio
- Esame del **Tempio di Athena Aphaia** ad Egina; il **Tempio di Nettuno** a Paestum
- La **decorazione dei frontoni**: le difficoltà iniziali (pluralità di temi e formato), le linee evolutive, attraverso l'esame dei seguenti casi:
 - *Il frontone occidentale del Tempio di Artemide a Corfù*
 - *Il frontone orientale del primitivo tempio di Athena ad Atene*
 - *I frontoni (orientale e occidentale) del Tempio di Athena Aphaia ad Egina*
 - *Il frontone occidentale del Tempio di Zeus ad Olimpia*
- La **scultura greca** di età arcaica: i temi, la funzione votiva, la destinazione, il rapporto con la scultura egizia
- **kouros e kore**: definizione e caratteristiche della scultura a tutto tondo; la classificazione: la scultura dorica, attica e ionica (individuazione delle caratteristiche); esame delle seguenti opere:
 - *I gemelli Kleobi e Bitone*
 - *Il Kouros di Milo*
 - *Hera di Samo*
 - *Il Moschophoros*

MODULO 6 - ARTE E CIVILTÀ GRECA: l'età classica

L'età classica: cenni storici (dalle guerre persiane alla morte di Alessandro Magno) e periodizzazione; il primato di Atene; l'età di Pericle e Fidia; definizione di arte classica; il tema originale/copia

- La **scultura di stile severo**: definizione e caratteristiche, dalla simmetria alla ricerca di un nuovo equilibrio
- **Calamide**, bottega di, *Zeus (o Poseidon) di capo Artemision*
- **Sotade**, *Auriga di Delfi*
- *I bronzi di Riace*
- La tecnica della **fusione a cera persa**: il bronzo; il modello, i passaggi tecnici per realizzare la scultura

- **Mirone di Eleutere:** la rappresentazione del movimento, esame del *Discobolo*; e di *Athena e Marsia*
- **La scultura di età classica:** l'equilibrio raggiunto
- **Policleto di Argo:** la conquista del canone, le proporzioni, il chiasmo; esame del *Doriforo*; e del *Diadoumenos*
- **Atene:** la ricostruzione del **Partenone:** il progetto di Ictino e Callicrate, il ruolo di Fidia e di Pericle.
- Il simbolo della civiltà e dell'arte greca. Esame della pianta, delle sue parti; la commistione degli ordini; le decorazioni; le vicende conservative (il ruolo di Lord Elgin)
- **Fidia:** proporzioni, bellezza e armonia; l'organizzazione dei lavori; il panneggio fidiaco
- Le metope: i temi (centaureomachia, gigantomachia, amazzonomachia e iloupersis)
- I frontoni: esame del frontone occidentale con **La contesa di Athena e Poseidon per il possesso dell'Attica** e del frontone orientale con la **Nascita di Athena**
- Il fregio interno della cella: **La processione delle panatenee** (rilievo parziale)
- La statua crisoelefantina di *Athena*: la copia in marmo e la riproduzione americana in scala 1 a 1
- La ricostruzione dell'acropoli di Atene: il primato attraverso l'arte. Esame delle seguenti opere:
- Mnesicle: **I propilei:** l'ingresso monumentale all'acropoli
- Callicrate: **Il tempietto di Athena Nike**
- **L'Eretteo e la Loggetta delle Cariatidi**
- **La scultura del IV secolo:** introduzione storica (dalla Guerra del Peloponneso alla conquista di Filippo il Macedone); nuovi temi e nuove ricerche
- **Prassitele di Atene:** lo scultore della charis; *Afrodite Cnidia*; *Apollo sauroctonos*; *Hermes con Dioniso bambino*
- **Skopas di Paro:** lo scultore del pathos; la *Menade danzante*; *Pothos*
- **Lisippo di Sicione:** la conquista assoluta dello spazio; il superamento del canone policleteo; il rapporto con Alessandro Magno. Esame delle opere: *Apoxyomenos*; *Ercole in riposo (o Ercole Farnese)*
- Il genere ritrattistico: il ritratto realistico, il ritratto idealizzato, il ritratto eroico, il ritratto equestre.
- Il **teatro** greco: la funzione (religiosa ed educativa); il ruolo dell'attore e del coro; la suddivisione delle parti: orchestra, cavea e scena. Esame del **Teatro di Dioniso ad Atene**

MODULO 7- ARTE E CIVILTÀ GRECA: l'età ellenistica

Definizione di ellenismo; il contesto storico (la morte di Alessandro Magno, la formazione dei regni ellenistici; la battaglia di Azio); nuovi temi e nuova funzione dell'arte

- La scultura ellenistica: i modelli e il coinvolgimento dell'osservatore (teatralità e spettacolarità)
- *Laocoonte*
- *Nike di Samotracia*
- *Venere di Milo*
- **Pergamo:** *il Donario di Attalo I*
- **L'urbanistica:** significato; il ruolo di **Ippodamo da Mileto**; la maglia a scacchiera
- **La pittura:** cronaca di una scomparsa; le copie romane; esame della **Battaglia di Alessandro Magno**

I moduli 6 e 7 sono stati svolti in DaD.

Si ricorda che i contenuti affrontati sono contenuti nel manuale, integrati con altri materiali didattici (mappe, schemi, linea del tempo, approfondimenti...) caricati sul gruppo classe, sulla chat condivisa di storia dell'arte e su google drive.

Si ricorda che a tutti gli allievi è richiesto - prima dell'apertura del nuovo anno scolastico- di ripassare i contenuti relativi all'arte e civiltà greca.

Giugno 2020

Docente: Marina Cellini