

Programma svolto
a. s. 2022/2023

Classe: 3ATU

Materia: Arte e Territorio

Docente: Laura Scolari

Libro di testo: Diegoli M., Hernandez S., *Arte e Territorio. Volume 1 – Dalla Preistoria al Gotico*, Electa 2020

L'elenco che segue è stato letto dal docente ai delegati della classe

Elenco dei contenuti

Introduzione alla disciplina

Il concetto di Bene Culturale e le modalità interpretative dell'Opera d'Arte

Che cos'è un'opera d'arte?

L'evoluzione del concetto di bene culturale a partire dall'articolo 9 della nostra Costituzione fino all'idea di Patrimonio dell'umanità dell'Unesco. I "doveri" verso il Patrimonio ed i "diritti" al Patrimonio Culturale.

Come leggere l'opera d'arte.

La Preistoria e le Civiltà del Vicino Oriente

Periodizzazione e contesti. Le prime rappresentazioni artistiche.

Arte paleolitica: arte parietale (grotte di *Chauvet*, *Lascaux*, *Altamira*, *Cueva de las Manos*), "veneri" (definizione di rilievo e tutto tondo, *venere di Willendorf*)

Arte neolitica: invenzione della ceramica, incisioni rupestri (in sintesi)

Architettura megalitica: *menhir*, *dolmen*, *cromlech* (*Stonehenge*); il sistema trilitico; il nuraghe.

Arte Mesopotamica: contesto (in sintesi), i Sumeri e lo sviluppo urbano (nascita della città e introduzione del mattone; la *ziggurat* di Ur), i Babilonesi (*Porta di Ishtar*). Le sette Meraviglie del Mondo Antico.

Arte Egizia: contesto (in sintesi), l'architettura funebre (le piramidi; la necropoli di Giza), l'architettura templare (in sintesi), i caratteri principali della statuaria (*Ranofer*, *profeta di Ptah* e *Sokari*) e della pittura (la pittura a secco e il montaggio di parti, *Scena di banchetto dalla tomba di Nakht*). Il trasloco del tempio di Abu Simbel e il Museo Egizio di Torino.

L'Archeologia ed il mestiere dell'archeologo (materiale caricato su classroom)

La Civiltà Minoica e Micenea

Periodizzazione e contesti. I popoli dell'Egeo: Cicladici (solo in citazione), Minoici e Micenei

Civiltà minoica: i palazzi cretesi e l'esempio del Palazzo di Cnosso (struttura e funzione), la pittura parietale (tecnica dell'affresco e *Taurocatapsia*), cenni sulla ceramica.

Civiltà micenea: mura e porte (*Porta dei Leoni* a Micene), il palazzo miceneo (il *megaron*), tombe a *tholos* (i "tesori" micenei, *Tesoro di Atreo*; le maschere in lamina d'oro e la tecnica dello sbalzo, esempio di *Maschera funeraria*).

Il periodo Greco Arcaico

Introduzione, periodizzazione e contesti.

Medioevo ellenico ed età di formazione:

- Urbanistica: nascita della *polis*
- Ceramografia: stile protogeometrico; stile geometrico (*Anfora del Dipylon*); stile orientalizzante; le principali forme ceramiche.

Età arcaica:

- Urbanistica: sviluppo della *polis*; gli spazi della vita pubblica (*agorà*).
- Architettura: elaborazione dei caratteri dell'architettura templare; le principali piante dei templi greci; ordini architettonici (significato di ordine architettonico; dorico, ionico, corinzio ed elementi architettonici caratteristici; le correzioni ottiche) ed esempi.
- Ceramografia: tecnica a figure nere (*Aiace e Achille che giocano ai dadi*) e a figure rosse.
- Scultura: *kouros* e *kore*; (*Kouros di Milo, Kouros di Kroisos, Moskòphoros, Kore Phrasikleia, Hera di Samo*; la colmata persiana); le sculture frontonali (dal frontone occidentale dell'*Artemision* di Corfù al frontone occidentale del *Tempio di Aphaia* ad Egina).

Il periodo Classico

Periodizzazione e contesti.

Età severa e classica:

- Urbanistica ed Architettura: l'Acropoli di Atene (Tempio di Athena Nike, Propilei, Eretteo, Partenone)
- Scultura
Statuaria di età severa
Efebo di Kritios, Afrodite Sosandra, Discobolo di Mirone, Bronzi di Riace; tecnica della fusione a cera persa
Statuaria di età classica
Policleto: *Doriforo*
Fidia: *Athena Parthénos* e *Zeus di Olimpia* (cenni), i marmi del Partenone
Prassitele: *Afrodite Cnidia, Hermes con Dioniso fanciullo*
Skopas: *Menade*
Lisippo: *Apoxyòmenos*

Il periodo Ellenistico

Il concetto di Ellenismo. Contesto storico e caratteri generali; le corti ellenistiche.

- Scultura: *Laocoonte, Nike di Samotracia, Afrodite di Milo*; la scultura di genere
- Pittura parietale e mosaico: *Battaglia di Issa* (cenni), *asàrotos òikos* (stanza non spazzata)

L'Età Romana: la fase Repubblicana

Periodizzazione e contesti

Urbanistica: urbanistica e spazi pubblici a Roma e nelle città di fondazione romana (foro, cardo e decumano)

Architettura: origine degli edifici templari (Tempio della *Triade Capitolina*); le influenze degli ordini architettonici greci e della tradizione etrusca (cenni all'ordine tuscanico)

Scultura: rilievo storico celebrativo (*Ara di Domizio Enobarbo*) e ritratti (*Ritratto d'uomo* del Metropolitan di New York); i linguaggi dell'arte romana (concetto di eclettismo)

Pittura: la pittura trionfale

L'Età Romana: la fase Imperiale

Periodizzazione e contesti

Urbanistica: la monumentalizzazione di età augustea; Augusto e l'arte come *instrumentum regni*.

Architettura: tecniche costruttive (arco a tutto sesto, volte a botte e a crociera) e materiali da costruzione (opera cementizia). Architettura pubblica (la basilica), architettura privata (*domus*, *insula* e *villa*; gli esempi della *Domus del Ninfeo* a Cremona, della *Domus Aurea* di Nerone - significato di "grottesca" - e dell'*Insula di Diana* a Ostia), edifici di spettacolo (teatro e anfiteatro, l'esempio dell'*Anfiteatro Flavio*; il circo), edifici termali, edifici templari (*Pantheon*), architettura funeraria (in sintesi).

Scultura: ritratto imperiale (*Augusto di Prima Porta*, confronto con *Augusto in veste pontificale*; cenni al monumento equestre di *Marco Aurelio*) e rilievo storico celebrativo (*Ara Pacis*, *Colonna Traiana*).

Pittura: gli stili pompeiani

Mosaico: i mosaici romani (cenni)

L'arte romana nella Tarda Antichità: il *Palazzo di Diocleziano* a Spalato. L'emergere dell'arte "plebea" e l'influsso dell'arte orientale; il gruppo scultoreo dei Tetrarchi.

L'Arte Paleocristiana

Periodizzazione e contesti.

L'impronta della Chiesa sul territorio: diocesi, pieve e prime comunità monastiche.

Il nuovo valore simbolico delle immagini (la nascita e lo sviluppo dell'iconografia cristiana).

La struttura e la nuova funzione della basilica (la nascita dell'architettura cristiana), piante ed elementi architettonici fondamentali, gli esempi di *San Giovanni in Laterano* e *San Pietro in Vaticano*, confronto con la basilica romana; il battistero.

Il rapporto con l'antico: concetto di "reimpiego".

L'Arte a Ravenna

L'arte a Ravenna nel periodo imperiale, ostrogoto e giustiniano

I mosaici del *Mausoleo di Galla Placidia* (*Buon Pastore*), di *Sant'Apollinare Nuovo* (*Palazzo di Teodorico*) e di *San Vitale* (*Giustiniano e Teodora*).

L'Arte dei Barbari

Periodizzazione e contesti.

Oreficeria (fibule e tecnica *cloisonné*), scultura (*Altare del duca Ratchis*, *Pluteo dei pavoni* di Pavia, *Lastra di ambone* di *San Salvatore* a Brescia) e architettura (cenni, la cripta della chiesa di *Sant'Eusebio* a Pavia) in età longobarda.

La miniatura tardoantica e altomedievale (cenni): gli *scriptoria*.

L'arte romanica

Periodizzazione e contesto; caratteri generali.

Urbanistica: la forma urbana dopo il Mille, il territorio intorno alla città (monastero, casa-torre e castello), le vie di pellegrinaggio come scambi di idee, cultura, arte.

Architettura: l'edificio di culto in epoca romanica (continuità di modelli e nuova organizzazione spaziale; elementi architettonici caratterizzanti l'architettura romanica), la basilica di *Sant'Ambrogio* a Milano, la basilica di *San Marco* a Venezia (pianta), *Piazza dei Miracoli* a Pisa; l'architettura monastica: cluniacensi e cistercensi.

Scultura: Caratteri generali della scultura tra XI e XII secolo, *Le Storie della Genesi* di Wiligelmo (Cattedrale di Modena).

Pittura: Caratteri generali della pittura tra XI e XII secolo; la pittura su tavola: le croci dipinte, l'iconografia del Cristo "trionfante" (Maestro Guglielmo) e l'iconografia del Cristo "sofferente" (Maestro della Croce di san Matteo); la tecnica della tempera.

Il Territorio

I Beni essenziali del Territorio nella loro funzione di ieri e di oggi. Elaborazione di Itinerari Turistici cittadini: l'evoluzione storica e urbanistica della città dall'Età Romana al Medioevo, risorse del territorio e beni culturali di interesse turistico.

Cremona, 05/06/2023

L'insegnante

Laura Scolari