



Liceo Statale "A. Serpieri" - Viserba di Rimini

Programma svolto - Anno scolastico 2019/2020

STORIA DELL'ARTE

Docente: Serena Rossi

Classe: II^X

Liceo Artistico

Testi in adozione: L. Colombo, A. Dioniso, N. Onida, G. Savarese, *Opera. Architettura e arti visive nel tempo*, voll. 1 e 2, ed. Bompiani.

MODULO 1 La civiltà romana

U.D. 1 Le origini della cultura artistica romana

Contestualizzazione storico - geografica e periodizzazione della civiltà romana.

L'urbanistica: la costruzione e la disposizione delle strade e delle abitazioni secondo lo schema della centuriazione.

Le principali arterie, decumano e cardo massimi, foro, mura cittadine e porte urbane.

U.D. 2 L'architettura romana

Le tecniche costruttive dei romani: l'arco a tutto sesto. Le coperture: la volta a botte, la volta a crociera, la volta a padiglione e la cupola.

L'innovazione della malta da presa e del calcestruzzo, la muratura "a sacco" e i paramenti murari. L'architettura utilitaria: strade, ponti, fogne e acquedotti.

Gli edifici per il culto: i templi fra tradizione e innovazione. Il *Capitolium*. I templi del Foro Boario: *Tempio di Ercole Vincitore* e *Tempio di Portuno*. Il più compiuto esempio di architettura romana: il *Pantheon*. Analisi degli elementi in pianta e in alzato.

L'architettura per lo svago: teatro (confronto tra il teatro greco e il teatro romano), anfiteatro, circo, stadio e terme.

Il *Teatro di Marcello*, l'*Anfiteatro Flavio*, il *Circo Massimo*, lo *Stadio di Domiziano*, le *Terme di Traiano* (a confronto con le *Terme di Caracalla*).

L'architettura onoraria: la tipologia dell'arco trionfale (*Arco di Tito*) e la tipologia della colonna istoriata.

L'architettura residenziale: la *domus* romana, l'insula e la villa. Gli spazi che compongono la domus: denominazione, disposizione e funzione. Le residenze imperiali: la *Villa Adriana* a Tivoli.

U.D. 3 La scultura romana

Il ritratto romano. Il ritratto privato. I romani e lo *jus imaginum*. Il ritratto romano repubblicano: la tipologia del busto. Analisi di alcuni ritratti di ambiente patrizio (*Ritratto di patrizio romano*, *Ritratto di donna anziana*, *Ritratto di una dama*). Confronto tra: *Statua Barberini* e ritratto di *Generale romano*.

Il ritratto ufficiale. L'imperatore Augusto e la ritrattistica ufficiale attraverso le tipologie del busto, dell'immagine clipeata, del ritratto a figura intera e del monumento equestre. Analisi delle seguenti opere: *Busto di Ottaviano*, *Augusto di via Labicana*, *Augusto di Prima Porta*.

Il rilievo romano. Individuazione di una corrente plebea e di una corrente aulica. Elementi di continuità e di differenza rispetto alla scultura greca. Analisi di alcuni rilievi funerari. *Rilievo con corteo funebre (Amiternum)*. Il rilievo storico o celebrativo in età repubblicana: *l'Ara di Domizio Enobarbo*. Analisi del fregio con *scene di censimento e souvetaurilia*. Il rilievo storico o celebrativo in età imperiale: i fregi dell'*Ara Pacis*. Analisi del rilievo con *Saturnia Tellus* e particolare del *Corteo processionale*.

I fregi della *Colonna Traiana*. Il foro di Traiano. Confronti tra la *Colonna Traiana* e la *Colonna di Marco Aurelio*.

U.D. 4 La pittura romana

La pittura e i problemi dello spazio. La pittura romana: I stile o stile ad incrostazione (Pompei, *Casa di Sallustio*. Affresco, II - I sec. a.C.) e II stile o stile architettonico (*Villa della Farnesina*. Affresco staccato del cubiculum B. Fine I sec. a. C. Roma). III stile o stile ornamentale (particolari della *Villa di Livia* a Prima Porta) e IV stile o stile fantastico (parete del tablinum 8 *Casa di Meleagro* a Pompei), seconda metà del I sec. d. C.).

U.D. 5 La città di Rimini in età romana

Inquadramento storico: la fondazione di *Ariminum*. L'impianto urbanistico: foro romano, mura, porte e vie. I principali monumenti: *l'Arco di Augusto*, il *Ponte di Tiberio* e *l'anfiteatro*. Accenni alle antiche domus di Rimini e ai mosaici pavimentali conservati al Museo della città. *La domus del Chirurgo*.

U.D. 6 La tarda romanità: la grandiosità dell'impero romano

Esempi di architettura grandiosa del periodo tardo romano nella città di Roma: la *Basilica di Massenzio* e le *Terme di Caracalla*. Esempi di architettura grandiosa del periodo tardo romano lontano dalla capitale: il *Palazzo di Diocleziano* a Spalato. Il rilievo storico - celebrativo: *l'Arco di Costantino* e la *Colonna di Marco Aurelio*. La pratica del riutilizzo di materiali da costruzioni precedenti.

La scultura del periodo tardo romano: il ritratto imperiale. La *Statua equestre di Marco Aurelio* e le teste colossali di *Costantino*.

U.D. 7 Roma da capitale dell'impero a capitale del mondo cristiano: l'arte paleocristiana

Il Cristianesimo. Il contesto storico dalla costituzione delle prime comunità cristiane all'Editto di Tessalonica. L'arte paleocristiana. Il culto cristiano e l'architettura. La basilica paleocristiana: tipologie, forme e funzioni. Differenza e continuità tra la struttura della basilica civile romana e la basilica paleocristiana. Nomenclatura degli elementi in pianta e degli elementi in alzato. Le chiese a pianta longitudinale: *Basilica di San Giovanni in Laterano*,

Basilica di San Pietro e *Basilica di Santa Sabina* a Roma. La chiesa a pianta centrale. La *Chiesa di Santa Costanza* a Roma. Caratteristiche della prima iconografia cristiana. I soggetti iconografici più diffusi: Cristo - Re, Buon Pastore, Orante, simboli cristiani (colomba, pecora, pesce...), raffigurazioni di episodi biblici e santi.

U.D. 8 La divisione dell'impero romano in Oriente e Occidente

Ravenna capitale dell'impero romano d'Occidente. Galla Placidia e il *Mausoleo*. Caratteristiche stilistiche e formali della lunetta con il *Buon Pastore*. La tecnica del mosaico. Il *Battistero Neoniano*. Analisi del mosaico con *Battesimo di Gesù*. Il periodo ostrogoto. Contestualizzazione dei principali monumenti del periodo ostrogoto: *Basilica di Sant'Apollinare Nuovo*, *Palazzo di Teodorico*, *Battistero degli Ariani* e *Mausoleo di Teodorico*. La Basilica di Sant'Apollinare Nuovo. Analisi dei mosaici raffiguranti: *Porto di Classe*, *Palazzo Imperiale* e *Cortei di Vergini e Santi Martiri*. Il periodo giustiniano: *Basilica di San Vitale*. I mosaici con *Teodora e il seguito* e *Giustiniano e la sua corte*. Le caratteristiche del pulvino bizantino. *Basilica di Sant'Apollinare in Classe*. Il *mosaico del catino absidale raffigurante Sant'Apollinare*. La scultura del VI sec. d.C. tra naturalismo e astrazione. Accenni ai sarcofagi in pietra e alla *Cattedra di Massimiano*. La *Chiesa di Santa Sofia* a Istanbul.

MODULO 4 - L'ARTE MEDIOEVALE

U.D. 1 L'arte germanica

Il settore della metallotecnica e la produzione di oggetti a carattere utilitario: fibbie, fibule, monili e crocette gemmate. Sbalzo, incastonatura, cloisonné e granati cabochon.

Esempi di fibule ostrogotiche: *Fibbia a forma di aquila*, *Fibula a staffa*, *Fibula a disco*.

I Longobardi in Italia: contestualizzazione. Esempi di oreficeria: il *Frontale di Agilulfo* e la *Crocetta del duca Gisulfo*. La scultura: le lastre dell'*Altare del duca Ratchis*. Il concetto di *contaminatio*. L'arte longobarda e il ritorno all'organicità della forma attraverso il recupero delle tradizioni tardoantiche. Teodolinda e il Tesoro del Duomo di Monza. Oggetti del tesoro del Duomo di Monza: *Coperta dell'evangelario di Teodolinda*, *Chioccia con pulcini*, *Croce di Adalòaldo*, *Corona votiva di Teodolinda* e *Corona ferrea*. La rinascenza carolingia. La *renovatio* dell'impero nell'architettura. San Benedetto da Norcia e la diffusione dei monasteri tra VIII e IX sec. Il Palazzo di Carlo Magno ad Aquisgrana. La *Cappella Palatina* e le affinità con la Chiesa di San Vitale a Ravenna. L'opera italiana più importante realizzata in periodo carolingio: l'*Altare d'oro* di Sant'Ambrogio a Milano. Rinascenza ottoniana. L'oreficeria: *Corona del Sacro Romano Impero*, *Croce di Lotario*. Nuove forme espressive: la miniatura. Le fasi della realizzazione di un codice miniato e la tecnica della miniatura.

U.D. 2 Il Romanico

L'architettura romanica: tecniche costruttive e caratteri generali. Diffusione del romanico in Italia. Caratteristiche del romanico lombardo. L'utilizzo della pietra. La *Chiesa di San Michele* a Pavia. Caratteristiche del milanese e del pavese: la *Basilica di Sant'Ambrogio* a Milano. Caratteristiche del romanico emiliano: la *Cattedrale di San Geminiano* a Modena e il complesso del *Duomo* e del *Battistero di Parma*. Caratteristiche del romanico di area toscana. I principali edifici fiorentini: il *Battistero di San Giovanni* e la *Chiesa di San Miniato al Monte*. I principali edifici pisani: la *Cattedrale di Santa Maria Assunta* e la *Torre Campanaria* e il *Battistero di San Giovanni* e le relative influenze sulla città di Lucca

(*Chiesa di San Michele in foro e Cattedrale di San Martino*). Il romanico di area veneziana: *Cattedrale di San Marco*. Il Romanico in Puglia: la *Cattedrale di San Nicola* di Bari. Il Romanico siciliano: il *Duomo di Monreale*. Esempi della diffusione del romanico in Europa: *Cattedrale di San Giacomo* a Santiago de Compostela e la *Chiesa di Sainte - Foy* a Conques.

La scultura romanica come veicolo di comunicazione. Iconografia: soggetti religiosi e soggetti profani. Analisi di alcuni capitelli e timpani scolpiti di chiese romaniche italiane ed europee. Wiligelmo e il cantiere del Duomo di Modena: il ciclo delle *storie della Genesi*.

U.D. 3 Il gotico

Tecniche costruttive e caratteristiche generali dell'architettura gotica. Villard de Honnecourt e le proporzioni nell'architettura gotica. Il *Livre de portraiture*, una raccolta di disegni, corredati da annotazioni, fondamentale per la conoscenza dell'architettura gotica. La Francia culla della nuova architettura: La Francia culla della nuova architettura: la chiesa abbaziale di Saint - Denis e il progetto di ristrutturazione dell'abate Suger. Le chiese gotiche nell'Ile-de-France: la *Cattedrale di Nôtre - Dame* a Parigi. Il gotico moderato: la *Cattedrale di Nôtre - Dame* a Chartres. Il gotico radiante: la *Sainte - Chapelle* a Parigi. La tecnica della vetrata. Accenni allo sviluppo del gotico europeo: la *Chiesa di Santa Maria a Salisbury* in Gran Bretagna e la *Chiesa di Santa Maria de Regla* a León.

L'architettura italiana religiosa. La *Basilica di San Francesco* ad Assisi, la *Basiliche di Santa Croce*, la *Basilica di Santa Maria Novella* a Firenze e la *Cattedrale di Santa Maria Assunta* a Siena. L'architettura civile e la tipologia del palazzo pubblico comunale. Palazzi comunali in Toscana: *Palazzo Vecchio* a Firenze e *Palazzo Pubblico* a Siena. L'edilizia privata: *Castel Del Monte* ad Andria.

U. D. 4 La scultura tra romanico e gotico

Nuove rappresentazioni scultoree nelle cattedrali gotiche francesi: lo sviluppo della scultura e l'evoluzione tra Romanico e Gotico. Confronto tra le sculture del *Portale dei re e delle regine d'Israele* (ca. 1145 - 1155) nella Cattedrale di Chartres (part. dello stipite) e i gruppi della *Visitazione* e dell'*Annunciazione* (1245 - 1255) nella Cattedrale di Reims. La cultura figurativa in Italia settentrionale. Benedetto Antelami, la prima firma tra Romanico e Gotico, la *Deposizione*: analisi iconografica e stilistico - formale. Nicola Pisano: il pulpito del Battistero di Pisa. Analisi della lastra del parapetto con *Adorazione dei Magi*. Il pulpito della Cattedrale di Siena. Analisi della lastra del parapetto con *Crocefissione*. Giovanni Pisano: il pulpito della Chiesa di Sant'Andrea a Pistoia. Analisi della lastra del parapetto con *Natività*. Il pulpito della Cattedrale di Pisa. Analisi della lastra del parapetto con *Adorazione dei Magi*.

U.D. 5 Pittura in Toscana dalla seconda metà del Duecento alla prima metà del Trecento

La pittura come arte guida e la diffusione delle tavole dipinte. La tecnica della pittura su tavola: assemblaggio delle tavole, incamottatura e imprimitura. La tecnica della doratura e del colore a tempera. La tecnica della doratura e le caratteristiche della pittura a tempera. I colori a tempera. Informazioni tratte dal *Libro dell'arte* di Cennino Cennino. Divisione tra colori naturali e artificiali. Pigmenti naturali: minerali (blu oltremare), animali (rosso chermes) e vegetali (giallo zafferano). Pigmenti artificiali: nero ottenuto dal fumo di candela. La tecnica della doratura. La lavorazione della foglia d'oro. La preparazione del bolo armeno. La lucidatura della foglia dorata tramite il bulino o

brunitoio. Le aureole e la lavorazione a rilievo, a raggera, con stilo, con punzoni e con castoni. Tipologie di tavole: pala d'altare, polittico e croce. L'iconografia sacra: vita dei santi (Bonaventura Berlinghieri *San Francesco e Storie della sua vita*) e Maestà (Coppo di Marcovaldo, *Madonna con il bambino in trono fra angeli* detta *Madonna del Bordone*). La tipologia della croce dipinta: schema e denominazione degli elementi costituenti: L'iconografia sacra: vita dei santi (Bonaventura Berlinghieri *San Francesco e Storie della sua vita*) e Maestà (Coppo di Marcovaldo, *Madonna con il bambino in trono fra angeli* detta *Madonna del Bordone*). La tipologia della croce dipinta: schema e denominazione degli elementi costituenti: cimasa, capocroce, braccio, tabella laterale e suppedaneo. L'iconografia del *Christus triumphans* (Maestro Guglielmo, *Crocifisso* della Cattedrale di Sarzana) e del *Christus patiens* (Giunta Pisano *Crocifisso* della Chiesa di San Domenico a Bologna).

La scuola fiorentina e il rinnovamento della pittura fiorentina attraverso l'evoluzione dalla "maniera greca".

Cimabue. Cenni biografici e produzione artistica. *Crocifisso* della Chiesa di San Domenico ad Arezzo e *Crocifisso* della Chiesa di Santa Croce a Firenze. *Maestà* del Louvre e *Maestà* degli Uffizi. Gli affreschi della Basilica inferiore di San Francesco ad Assisi. Analisi della *Madonna con il bambino fra angeli con San Francesco*. Gli affreschi della Basilica superiore. Analisi della *Crocifissione*. La tecnica dell'affresco.

Giotto. Cenni biografici e produzione artistica. Contestualizzazione del ciclo pittorico di San Francesco nella Chiesa di San Francesco ad Assisi. Accenni al passaggio di Giotto a Rimini e alla formazione di una scuola pittorica locale (scuola del Trecento riminese). Analisi di alcuni episodi: *Il dono del mantello*, *Il presepe di Greccio* e *La predica davanti a Onorio III*.

Il *Crocifisso* della Chiesa di Santa Maria Novella a Firenze a confronto con il *Crocifisso* di Rimini.

Confronto tra le *Maestà* di Cimabue e la *Madonna in trono*, (*Pala d'Ognissanti*) di Giotto. Contestualizzazione del ciclo pittorico della cappella degli Scrovegni a Padova. Accenni ad alcuni episodi: *Compianto su Cristo morto* e *Giudizio Universale*.

Viserba di Rimini, 04.06.2020