

"Liceo Publio Elio Adriano" Classico-Artistico

Via Rivellese 30A - 00019 Tivoli (RM)

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Artistico

Programma svolto

DISCIPLINA	Storia dell'Arte
DOCENTE	Stefania Baldacci
CLASSE	I A Artistico
A. S.	2022/2023

TESTO: *“Con gli occhi dell’Arte”* di Valerio Terraroli, ed. Sansoni per la Scuola, (libro misto + HUB YOUNG+ HUB KIT).

Storia dell’arte.

- **Presentazione del corso**, obiettivi generali e finalità.
- **Impostazione metodologica di lettura dell’opera d’arte** nei grandi ambiti artistici (pittura, scultura, architettura)
- **Ripresa della periodizzazione della Preistoria.** Le origini del linguaggio figurativo. Concetti di arte preistorica e storica. Le principali suddivisioni cronologiche della Preistoria. I siti dell’arte rupestre e le ultime scoperte. Caratteri distintivi del Paleolitico, l’uomo, le sue abilità, le attività quotidiane, la sua organizzazione sociale. La produzione dei primi strumenti/oggetti artistici: *chopper ed amigdale*. L’Arte rupestre paleolitica: definizione, soggetti, tecniche, materiali, strumenti, peculiari finalità. La pittura paleolitica: spazi privilegiati, soggetti, colori e tecniche pittoriche. La scultura paleolitica: caratteri, soggetti, tecniche, materiali. La grande Madre terra: *La Venere di Willendorf* (analisi d’opera). Le strutture abitative del Paleolitico, i materiali e le tecniche di lavorazione. Le prime testimonianze di vita spirituale. Le sepolture. *La Grotta di Lascaux* (analisi d’opera); *La Grotta di Chauvet* (analisi d’opera). Il Mesolitico: caratteri distintivi ed espressioni artistiche. Un ambiente ed un paesaggio che cambiano: conseguenze sulla vita umana. Le prime forme abitative: dalle caverne artificiali e camere ipogee. Le prime capanne fuoriterza (strutture, forme e materiali). Il Neolitico: inizio di una nuova era: l’evoluzione dell’uomo, nuovi bisogni, la divisione del lavoro e l’organizzazione sociale, la nuova funzione dell’arte. Gli edifici abitativi: *palafitte e terramare*. L’uomo del neolitico e l’invenzione della ceramica. Approfondimento: la lavorazione della ceramica come materiale d’uso e strumento creativo; definizione e origine del termine; caratteristiche del materiale, possibili applicazioni, luoghi di reperimento, selezione e preparazione del materiale, principali tecniche di lavorazione: (modellazione a mano, a colombino, a stampo, al tornio). L’architettura sacra megalitica: la sua diffusione nel mondo. I siti di maggior interesse. Il sistema di innalzamento dei megaliti. Menhir, dolmen e cromlech (origine dei rispettivi termini; struttura e forma, dislocazione, funzioni e significati). *Stonehenge* (analisi d’opera).
- **Le civiltà mesopotamiche.** I Sumeri: i primi esempi di città- stato e le documentazioni scritte; la struttura organizzata centralizzata, la piramide sociale e la suddivisione del lavoro; il territorio ed i materiali disponibili, tecniche e temi artistici fioriti in Mesopotamia.

Il carattere assoluto religioso e politico del sovrano. Architettura: la ziqqurat: forma/struttura, materiali, dislocazione degli spazi e funzioni. La scultura: ruolo e funzioni (primi sistemi di comunicazione storico-celebrativa) e il suo abbinamento alla scrittura; le steli/rilievi: esemplari: *Stele degli avvoltoi* (analisi d'opera); la scultura a tutto tondo: caratteristiche formali, compositive, materiali e tecniche ricorrenti; la produzione dei sigilli: le statue degli oranti: *Statuetta di Gudea, re di Lagash* (analisi d'opera); *Iku Shamagan, re di Mari in preghiera* (analisi d'opera). Le arti minori: *Lo Stendardo di Ur* (analisi d'opera). Gli Accadi: *La Stele di Naram-Sin* (analisi d'opera). La civiltà di torri e giardini: Babilonia: *La Porta di Ishtar* (analisi d'opera). *La Stele di Hammurabi* (analisi d'opera). L'arte della guerra: gli Assiri. Gli ortostati figurati: *L'assedio di Lachish* (analisi d'opera); *Il Lamassù di Nimrud* (analisi d'opera).

- **La Terra dei Faraoni: arte e cultura egizia.** Video introduttivo a cura di A. Angela. L'Antico e Medio regno. La rigida organizzazione gerarchica e l'ordine del cosmo egizio. Il codice figurativo egizio nell'immutabilità iconografica; funzione e ruolo dell'arte e degli artisti egizi. L'Architettura sacra egizia. I grandi complessi funerari: dalla mastaba alla piramide (simbologie, tipologie, funzione e destinatari, organizzazione spazi, corredi funebri, credenze religiose egizie e rituale della mummificazione.) La piramide a gradoni (origine, caratteristiche, materiali, struttura ed organizzazione spaziale, destinatari). Analisi d'opera: *La Piramide di Djoser*. (caratteristiche, materiali, struttura ed organizzazione spaziale e differenze rispetto agli esemplari precedenti). La piramide a facce lisce. Analisi d'opera: *La Piramide di Cheope* (caratteristiche, struttura ed organizzazione spaziale e differenze rispetto agli esemplari precedenti). Analisi d'opera: *La Sfinge* (collocazione e funzione, caratteristiche formali e compositive, materiali, primato). I templi: funerari e divini (caratteristiche e struttura, materiali, rispettive funzioni.). I capitelli egizi (gli ordini: campaniforme/papiroforme aperto, papiroforme chiuso, palmiforme, lotiforme, hatarico; le rispettive caratteristiche e motivi ispiratori). Il Nuovo Regno. La Valle dei Re e le tombe ipogee (origini e ragioni delle nuove tipologie di sepoltura; caratteristiche e struttura, materiali, destinatari). L'assenza di una architettura civile: tra prove archeologiche e documentazione artistica. La scultura: ruolo e funzioni nell'arte egizia; il canone figurativo egizio in ambito scultoreo; dallo schematismo della tradizione all'umanizzazione del periodo armaniano. Costruzione mappa concettuale sui caratteri generali della scultura. La grande e la piccola statuaria tra soggetti, materiali, funzioni, differenze. Esemplari della grande statuaria: *Il faraone Chefren assiso in trono* (analisi d'opera); *Micerino e la moglie Khamerer-Nefti II* (analisi d'opera). La scultura di piccole dimensioni: *Il sindaco del villaggio* (analisi d'opera); *Lo scriba del Louvre* (analisi d'opera). La scultura di piccole dimensioni (caratteristiche, materiali, funzioni/destinazione) *Ancella che prepara la pasta per la birra*, (analisi d'opera). La pittura egizia tra naturalismo e astrazione; funzioni e ruolo della pittura; l'imprescindibile simbiosi con i valori religiosi e la scrittura. Costruzione mappe concettuale sui caratteri generali. Il canone figurativo egizio nella pittura: caratteri, soggetti, temi e tecniche. *Nebamon a caccia nella palude* (analisi d'opera). Tecnica e restauro: *il Complesso monumentale di Abu Simbel* (video). La rivoluzione armaniana del Nuovo regno.
- **Le civiltà egee: I Cretesi:** una raffinata cultura al centro dell'Egeo. Video introduttivo. La talassocrazia cretese e la leggenda del minotauro. La scoperta della civiltà cretese ad opera dell'inglese *Arthur Evans* e il suo discusso restauro. La città-palazzo cuore pulsante della cultura cretese, (organizzazione e struttura, elementi caratterizzanti). I principali centri cretesi. La pittura parietale (caratteristiche, temi e soggetti iconografici, tecniche, destinazione). *Il Gioco del Toro* (analisi iconografica). La scultura cretese (caratteristiche, temi e soggetti ricorrenti); *La dea dei serpenti*. La produzione ceramica: *La brocchetta di Gurnià* (analisi d'opera). La decadenza della civiltà: ragioni possibili della scomparsa. Costruzione mappa concettuale sulla civiltà cretese.
- **I Micenei:** La civiltà micenea, e i suoi caratteri. La scoperta dei tesori micenei ad opera di H. *Schiemann*. L'importanza della decifrazione della *lineare B* micenea. La società gerarchizzata micenea. La città micenea e la sua organizzazione. I principali centri micenei.

La produzione artistica micenea: ceramica e metallurgia. Micene: la sua organizzazione urbanistica. *La Porta dei Leoni*. Il palazzo ed il suo *megaron*: la sua importanza per gli sviluppi del tempio greco. Il sistema trilitico e il triangolo di scarico. Le mura ciclopiche e i corredi funebri. L'architettura funeraria: la tomba a tholos e *Il Tesoro di Atreo*. La pseudo-cupola e la sua struttura. Il Miceneo tardo.

Le origini della civiltà occidentale: La Grecia. La fase di decadenza della civiltà micenea e il processo di formazione per la cultura greca. Il periodo geometrico: la calata dei dori, la nascita delle città e la prima produzione ceramica. L'età arcaica e la nascita del senso identitario greco e le sue origini. Le diverse fasi dell'arte ellenica: periodo geometrico, arcaico, severo, classico, ellenistico. La nascita delle *poleis* e il periodo geometrico. L'età arcaica greca e la nascita del tempio. Tipologie e caratteristiche. Gli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio (nomenclatura delle varie parti). *Kouroi e Korai*. Il sorriso arcaico: interpretazioni iconologiche. La scultura arcaica: dorica, attica, ionica: cronologia, area di sviluppo, caratteristiche, soggetti, modelli di riferimento. La scultura dorica: *Kleobi e Bitone*. La scultura attica: *Moschophoros* La scultura ionica: *Kourus di Milo; Hera di Samo*.

Educazione Civica. (Primo quadrimestre). **L'arte afghana oggi. Denuncia delle donne sulle condizioni attuali in Afghanistan.** Gli allievi si sono occupati di **ricercare mediante sistemi informatici (web) e con presentazione PowerPoint di documentare sinteticamente il percorso biografico e formativo di una tra le artiste e fotografe afghane ed iraniane che più si sono distinte negli ultimi anni, nella lotta per i diritti delle donne e per cambiare le coscienze attraverso l'arte.** Hanno poi ricostruito il linguaggio distintivo dell'artista i mezzi tecnici ed espressivi privilegiati, i riconoscimenti ricevuti a livello internazionale, per poi esaminare una delle opere prodotte costruendo una scheda identificativa dell'opera, compiendone una descrizione a livello compositivo e stilistico ed infine indicandone significati e finalità. Qualche discente più intraprendente non avendo esaurienti risposte dal web circa le informazioni richieste, ha pensato di contattare l'artista, grazie alla presenza di profili personali o di blog che le stesse hanno creato per diffondere e far conoscere la loro produzione ed il rispettivo messaggio.

(Secondo quadrimestre). **Da un'idea della collega Barbara Bietolini che ha curato e pianificato il Progetto “Donne da mondi difficili”.** Il progetto si è concretizzato in prima istanza nell'*Incontro con la Cooperativa Kairos* di Termoli che ospita donne vittime di tratta e di violenza. Attraverso progetti di olivicoltura sociale, la cooperativa Kairos, nata da un'idea dell'attuale presidente, Nicola Malorni, pioniera in Italia, promuove un processo di rinascita di ulivi e uliveti abbandonati e al contempo quello di individui, uomini, donne e bambini che riscoprono nelle proprie origini la forza per riattivare un proprio processo di crescita e di cura. Con il lavoro di squadra promosso dalla Kairos, che vede coinvolto anche il Comune di Guardialfiera, Città dell'Olio molisana partner di progetto, si è dato avvio nel nostro Paese, alla prima sperimentazione di cinema e olivicoltura sociale. ***Gocce*, il cortometraggio del regista molisano Simone D'Angelo** sul tema della resilienza per chi vive esperienze così fortemente traumatiche, proiettato in anteprima nel luglio del 2021 a Termoli e poi riproposto nel nostro Istituto scolastico, insieme al suo autore e al presidente della *Cooperativa Sociale Kairos*, Nicola Malorni, e alla terapeuta Desirée Mancinone. Dopo l'incontro e la visione del corto cinematografico **gli allievi sono stati invitati a produrre una locandina pubblicitaria di *Gocce*, e ad interpretarne il contenuto, impiegando le tecniche artistiche ritenute più congeniali atte ad esprimere il/i messaggio/i della finzione filmica.**

Tivoli, 08/06/2023

Prof.ssa Stefania Baldacci

Stefania Baldacci