

A.S.	Classe	Disciplina	Docente
2023/2024	2A	Disegno e Storia dell'Arte	Prof. Pierfabrizio Paradiso

Libri di testo

- G. Cricco/F.P. Di Teodoro, *Itinerario nell'Arte - Versione arancione (quinta edizione) Dall'Arte Paleocristiana a Giotto (Volume II)* - ZANICHELLI
- S. Della Vecchia, *Smart Design 1 – Costruzioni Geometriche, Proiezioni Ortogonali, Assonometrie*- SEI

Programma svolto

Storia dell'Arte

- Roma Repubblicana**

- Ripresa degli aspetti fondamentali dell'arte romana in età monarchica e repubblicana (Le tecniche architettoniche e dell'ingegneria, il valore dell'arte e della scultura, le prime espressioni pittoriche di I e II stile pompeiano)

- La Pittura romana tra Repubblica e Impero**

- definizione ed analisi del III e IV stile pompeiano in età imperiale (brani ad affresco tratti dalla Villa di Arianna e dai Cubicula di alcune domus romane; il tema della grottesca e del fantastico nella Domus Aurea neroniana).

- Roma Imperiale: l'Età Giulio-Claudia**

- la figura di Augusto Princeps et Imperator ed il nuovo valore dell'Arte e dell'Architettura nelle opere celebrative: analisi del tema dell'Arco Trionfale nell'Arco di Rimini.
- Il concetto di Mecenatismo; Il Modello del Teatro nell'esempio del Teatro di Marcello sotto Augusto;
- L'evoluzione del Foro dall'età repubblicana a quella imperiale ed analisi del modello del tempio di Marte Ultore.
- la scultura in età Augustea: analisi dello sviluppo dello stile neoattico nell'Augusto loricato di Prima Porta (debito con il classicismo e con la tradizione romana) e nell'Ara Pacis Augustae (analisi dei pannelli decorativi e del fregio laterale a confronto con la scuola fidiaca);
- il ritorno al gusto tardo-ellenistico: la crisi sotto Caligola e Claudio e il dispotismo assoluto di Nerone (analisi delle caratteristiche essenziali della Domus Aurea e degli ambienti ipogei rinvenuti nel '500)

- Roma Imperiale – l'età degli Antonini**

- Il nuovo stile della ritrattistica nell'analisi del ritratto equestre di Marco Aurelio e nel ritratto di Decio; il nuovo genere figurativo della Colonna Aureliana.

- Roma Imperiale - l'età dei Severi**

- L'evoluzione del contesto storico, politico e culturale sotto Settimio Severo e durante la crisi del III secolo.
- le nuove influenze dalle province; il nuovo modello dell'Arco trionfale nell'analisi dell'arco di Settimio Severo;

- L'età di Diocleziano**

- la crisi del III secolo e la figura di Diocleziano: analisi del Palazzo di Spalato e della struttura delle Terme a Roma.

- L'arte verso la fine dell'impero**

- la simbolizzazione della figura dal complesso in porfido della Tetrarchia all'Acrolito di Costantino, analisi dell'Arco di Costantino e della Basilica di Massenzio.

- Le prime forme di Arte Paleocristiana**

- Il contesto storico, culturale e politico analisi dello stile architettonico e delle prime forme pittoriche nelle catacombe (es. di San Giovanni Fuori Le Mura),
- analisi della composizione e dello stile del Sarcofago di Giunio Basso.
- Gli elementi strutturali della Basilica Paleocristiana; Il tema della pianta centrale nell'architettura paleocristiana
- analisi dello stile e della composizione in pianta ed in alzato del Battistero Lateranense, del Mausoleo di Santa Costanza, analisi della Basilica di San Lorenzo a Milano;

- **Il contesto dell'Arte Bizantina**

1. il clima culturale, politico e sociale attraverso l'analisi iconografica e iconologica del Missorio di Teodosio I;
2. il periodo imperiale: analisi della composizione e dei volumi del Mausoleo di Galla Placidia in Facciata e negli esterni, analisi della decorazione interna del ciclo musivo e dei significati allegorici dell'edilizia sacra coeva;
3. il periodo ostrogoto: analisi della composizione e dei volumi della Basilica di Sant'Apollinare in Nuovo, analisi dei registri della decorazione musiva legati a Teodorico e alla successiva dominazione giustiniana; analisi strutturale in facciata del mausoleo di Teodorico;
4. l'età giustiniana: il modello della Cattedrale di Santa Sofia di Costantinopoli (analisi strutturale della pianta e degli ambienti interni); il cantiere di Ravenna: analisi della Basilica di San Vitale (studio della facciata, della conformazione della pianta e degli ambienti; analisi della decorazione musiva dedicata ai due monarchi bizantini); il ciclo musivo ravennate (analisi iconografica e della simbologia del catino absidale di Sant'Apollinare in Classe);
5. la scultura giustiniana (analisi iconografica ed iconologica dell'Avorio Barberini legata alla tecnica dell'Altorilievo);
6. sintesi finale dell'evoluzione dello stile nell'arte tardo-antica.

- **L'Alto Medioevo**

1. il contesto storico e culturale (la definizione di Medioevo e la fine del Tardo Antico);
2. l'arte barbarica: il caso dell'arte longobarda (le caratteristiche fondamentali dello stile e delle tecniche), analisi della Lamina di Agilulfo per la metallotecnica e dell'Evangelario di Teodolinda per l'oreficeria; I cantieri della Langobardia Maior (analisi del Tempietto di Santa Maria in Valle per il linguaggio architettonico e dell'Altare di Ratchis per il linguaggio scultoreo).
3. il contesto storico-politico della dinastia Carolingia (le dinastie dei Franchi, Merovingi e Carolingi; il recupero dell'antica e la tradizione dei codici miniati);
4. l'evoluzione del modello italico del palazzo: il complesso di Aquisgrana ed analisi della progettazione della Cappella Palatina in pianta, in alzato e nella decorazione.
5. l'arte carolingia: il recupero dell'Antico (analisi della porta del Monastero di Lorsch); analisi del modello di Westwerk con relativi esempi; la statuaria carolingia: analisi del bronzetto dedicato al monumento equestre a Carlo Magno;
6. l'arte carolingia in Italia: analisi dello stile della composizione delle lastre (Recto e Verso) dell'altare di Sant'Ambrogio a Milano.

- **Il Romanico**

1. il contesto storico, sociale e politico di riferimento (la nascita del comune e il nuovo sistema feudale, la lotta per le investiture e il ruolo della chiesa nella società);
2. la definizione di romanico e le caratteristiche fondamentali dell'architettura romanica (la rielaborazione dell'antico, il concetto di campata, volta a crociera, pilastro polistilo, il carattere didattico della scultura).
3. I caratteri policentrici del Romanico e gli elementi fondamentali dell'evoluzione del romanico padano
4. Analisi del ciclo scultoreo del Duomo di Modena,
5. il caso studio del cantiere di Parma (Il Duomo, il Battistero ed il ciclo scultoreo antelamico);
6. il caso di Venezia (analisi della Basilica di San Marco in facciata e in pianta);
7. il Romanico Toscano: il caso fiorentino (analisi della facciata e della pianta della Basilica di San Miniato a Monte e del Battistero di San Giovanni e definizione degli elementi stilistici fondamentali di riferimento).
8. Il Romanico Toscano nei cantieri pisani (analisi del Campo dei Miracoli: la cattedrale di Santa Maria Assunta in facciata ed in pianta, il Battistero di San Giovanni in facciata nella transizione tra Romanico e Gotico, la Torre Campanaria e le influenze islamiche, la facciata esterna del Camposanto)
9. l'evoluzione dello stile nell'Italia Meridionale (analisi dell'evoluzione del romanico pugliese nella Basilica di S. Nicola negli interni ed in facciata e del romanico siciliano nella Cattedrale di Monreale negli interni ed in facciata).
10. l'evoluzione della pittura in ambito romanico (la tecnica della pittura su tavola, il modello della Croce Dipinta e l'iconografia del Christus Triumphans e del Christus Patiens; il tema del Pantocrator nella decorazione musiva di Monreale e Cefalù).

- **Il Gotico**

1. introduzione al contesto storico, culturale e politico come premessa all'evoluzione formale dell'arte gotica (origine e definizione del termine, lo scontro ideologico tra papato e impero nella Cattività Avignonese, i Guelfi e i Ghibellini e il De Monarchia di Dante, la nascita dei comuni e della Borghesia, la letteratura sullo sfondo della Peste e della Crisi del '300, l'influenza di Monasteri e degli Studia e il pensiero scolastico di Tommaso d'Aquino).

2. le caratteristiche fondamentali dell'Architettura Gotica in alzato ed in pianta; il verticalismo ed il valore della luce; le differenze rispetto ai cantieri romanici (elementi innovativi strutturali e nuove interpretazioni simboliche)
3. le prime influenze gotiche nell'analisi della Cattedrale di Saint-Denis a Parigi (analisi della facciata e del coro in pianta ed in alzato)
4. Il gotico francese della Cattedrale di Notre-Dame-de-Paris (analisi della facciata, analisi delle caratteristiche fondamentali in pianta ed in alzato);
5. il complesso di Notre-Dame-de-Chartres: analisi delle caratteristiche fondamentali in facciata, in pianta ed in alzato; il tema ed il valore del Labirinto nell'architettura religiosa medievale.

- **Il Gotico in Italia**

1. il tema del Palazzo Civile e dell'Arengario (analisi del Palazzo Civico di Piacenza in facciata e nella decorazione esterna)
2. il modello della Basilica di San Francesco ad Assisi (analisi della composizione esterna ed in facciata, gli elementi strutturali e compositivi degli interni nella basilica inferiore e nella basilica superiore).
3. Il Gotico a Firenze e le committenze francescane e domenicane: analisi in pianta ed in alzato della Basilica di Santa Maria Novella, della Basilica di Santa Croce e della Cattedrale di Santa Maria del Fiore (dal progetto di Arnolfo di Cambio al cantiere di Francesco Talenti) con il Campanile di Giotto (analisi e studio dello sviluppo progettuale da Giotto al Talenti). *Focus sulla progettazione delle facciate neogotiche ottocentesche.*

- **La Pittura Italiana tra Duecento e Trecento**

1. le caratteristiche fondamentali della pittura su tavola e il Fondo Oro.
2. La figura di Cimabue (analisi iconografica delle innovazioni fondamentali della sua pittura nella Croce Dipinta di San Domenico e del tema della Maestà di Santa Trinita; l'evoluzione matura nella Croce dipinta di Santa Croce e nel cantiere di Assisi - analisi iconografica del brano della Crocifissione).
3. La figura di Giotto: le linee fondamentali dello stile e della formazione, analisi del Ciclo di San Francesco ad Assisi (impaginazione dei brani affrescati; analisi iconografica ed iconologica de Il Dono del Mantello, Apparizione del Carro di Fuoco, Il Presepe di Greccio e La Predica agli Uccelli); analisi iconografica ed iconologica della Croce di Santa Maria Novella a confronto con i precedenti cimabueschi; analisi del Ciclo di Affreschi della Cappella Scrovegni a Padova (Analisi dell'architettura e dell'impaginazione dei brani; analisi generale e de Il Compiano del Cristo Morto ed il concetto di prospettiva intuitiva); analisi della Maestà di Ognissanti a confronto con i precedenti cimabueschi.
4. *Note di Restauro – il decadimento dei pigmenti per ossidazione del piombo e del rame negli affreschi cimabueschi e giotteschi ad Assisi.*
5. La Scuola Senese: i caratteri generali e fondamentali della pittura cortese e le influenze carolingie.
6. La figura di Duccio da Buoninsegna (analisi della Madonna Rucellai e Maestà di Siena e confronto con la scuola fiorentina cimabuesca e giottesca);
7. La figura di Simone Martini (analisi del valore laico della Maestà della Sala del Mappamondo del Palazzo civico di Siena e la resa spaziale; analisi del decorativismo gotico dell'Annunciazione);
8. Le figure di Pietro e Ambrogio Lorenzetti (il valore laico e propagandistico del tema del paesaggio nel ciclo delle Allegorie del Buono e Cattivo Governo nella Città e nel Contado della Sala dei Nove nel Palazzo Civico di Siena).

Disegno

- Ripasso collettivo degli elementi fondamentali della proiezione ortogonale del primo anno (triedro fondamentale, posizione dei piani, centri di proiezione di ciascun piano, condizioni di parallelismo e perpendicolarità di figure solide);
- Studio di una composizione di solidi in Proiezione Ortogonale con assi e basi perpendicolari e paralleli ai piani di proiezione
- Studio di figure piane ruotate sul P.O in proiezione ortogonale ed uso del piano ausiliario.
- Studio di figure piane inclinate in proiezione ortogonale rispetto alla L.T. o ai piani fondamentali
- Studio di solidi inclinati a 2 piani del triedro in proiezione ortogonale (metodo del piano ausiliario e dei ribaltamenti)
- Studio di una composizione di solidi in proiezione ortogonale con Assi inclinati rispetto a 2 piani di proiezione
- Studio generale per la rappresentazione grafica in proiezione ortogonale di solidi / ai 3 piani di proiezione (studio del Triedro e del ribaltamento di un solido dal piano reale al piano ausiliario rispetto a due / di riferimento).
- Studio del Parallelepipedo in proiezione ortogonale con asse inclinato rispetto a tutti i piani del triedro
- Studio di Solidi Prismatici in proiezione ortogonale con asse inclinato rispetto a tutti i piani del triedro

- Studio della Piramide in proiezione ortogonale con asse inclinato a tutti i piani di proiezione
- Studio di piramidi con spigoli o facce appoggiati sul piano inclinando l'asse a tutti i piani del triedro in proiezione ortogonale
- Studio di solidi in proiezione ortogonale con condizioni di tangenza con il triedro ed asse inclinato rispetto ai 3 piani di proiezione

Educazione Civica

- *Visione del video-documentario di Mario Carbone relativo all'Alluvione del '66 a Firenze e i danni irreparabili ai beni culturali: dalla Croce di Cimabue alle biblioteche e le opere salvate dagli Angeli del Fango con il commento scritto da Vasco Pratolini).*
- *Realizzazione di un Bozzetto Pubblicitario per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale di prossimità all'interno del progetto "Uno Sguardo Altrove: Salvaguardia del Patrimonio e Mobilitazione Giovanile".*

Desio, 15 maggio 2024

Il docente
Prof. PIERFABRIZIO PARADISO

Firmato dagli studenti rappresentanti di classe con firma elettronica avanzata

Firmato con firma elettronica avanzata