

Programma di storia dell'arte classe III - Liceo Paladini di Lucca,
Prof.re Tiberio Alessandro

Programma Svolto :

Introduzione alla Preistoria: l'Arte parietale, i Dolmen, Menhir, Cromlech., le Veneri.
Civiltà mesopotamiche: Le arti figurative . I Sumeri e gli Accadi. Lo stendardo di Ur, la stele del codice di Hammurabi.
L'arte degli Assiri e dei Persiani. La porta di Ishtar.
Le costruzioni funerarie: Mastabe e Piramidi.

Gli Egiziani: Il complesso di El Giza. L'architettura del tempio: le tre tappe della tipologia dei templi: Karnak e Luxor.
Il Ramesseum e la tipologia del tempio funerario. La pittura ed i geroglifici.
Le tombe dei funzionari nel Nuovo Regno : la pittura e scultura.

Le civiltà del mediterraneo: l'arte della civiltà Egea.

I palazzi Cretesi e l'arte Micenea: Architettura. Il tesoro di Atreo a Micene, le arti figurative.

I Nuraghi e le tombe collettive.

L'arte Greca: Arte e Tèchne. La pittura vascolare. L'età dell'arcaismo: i templi. Gli ordini architettonici. La scultura arcaica: i Kuros, il Moschophoros. Le decorazioni del tempio. L'arte dell'età di Pericle: Grecia classica e architettura tardo-classica. Il teatro.

Tipologia del teatro in età classica ed ellenistica. Sviluppo della città Greca: l'Agorà e la Stoà. Colonizzazione greca: il nuovo sistema urbanistico.

La scultura: lo stile severo. L'Auriga, Zeus il Discobolo.

Policleto: La ponderazione. La scultura del Tempio di Zeus, il palazzo meridionale, Fidia.

L'arte urbanistica ed il nuovo aspetto urbanistico, le tombe rupestri. La scultura ellenistica.

L'arte dell'Italia antica: le sculture di Golasecca, dei Celti, delle Situle. La cultura Villanoviana, la cultura nell'Italia Centrale, Meridionale e insulare. L'arte in Sicilia.

Gli Etruschi: La città e l'architettura.

L'architettura funeraria, la pittura e la scultura etrusca. I bronzi etruschi: la Chimera.

L'arte Romana: Architettura: Le malte ed i paramenti murari. Le struttura di copertura: Archi e Cupole.

Le strade, i ponti e gli acquedotti.

Le terme ed il foro.

Archi di Trionfo, Architettura religiosa: il Tempio.

I Teatri ed il circo. L'Anfiteatro. Ostia: Impianti urbani nei territori dell'impero.

La pittura (Pompei). Il mosaico e la scultura.. La statua di Marco aurelio la colonna Traiana e Aureliana. L'Ara Pacis e L'Arco di Costantino.

Arte Paleocristiana: Domus Ecclesiae e la Basilica cristiana.

Basilica di Santa Maria Maggiore, San Pietro e Santa Costanza. I Battisteri e i mosaici.

Il mosaico di Santa Pudenziana. La scultura.

L'arte a Bisanzio. Basilica di Santa Sofia. L'arte a Ravenna. La Basilica di san Giovanni, il Mausoleo di Teodorico.

L'Età di Giustiniano.

L'Alto Medioevo, i Longobardi e l'arte Carolingia, la cappella Palatina di Aquisgrana e l'Abbazia di Cluny. L'Arte Ottoniana.

L'Arte Romanica: il suo linguaggio, i sistemi costruttivi e le volte.

L'architettura Romanica in Italia: Lombardia ed Emilia. La Basilica di Sant'Ambrogio e la Basilica di San Michele a Pavia. Il Duomo di Modena

L'arte a Venezia e nel Veneto: La Basilica di San Marco. La Basilica di San Zeno.

Romanico in Toscana: Pisa e l'eredità del Classicismo.

Firenze, Roma e l'Italia Centrale. Architettura della Campania e Puglia: la scultura ed il suo linguaggio.

La scultura in Italia Settentrionale: L'ambiente veronese.

Portali bronzei: Pisa: Bonanno Pisano.

La pittura: murale, musiva e su tavola.

Tipologie di Christus su tavola, i mosaici (Monreale, Basilica di San Clemente)

L'arte Gotica: elementi caratteristici nascita della corrente stilistica. La scultura in Francia: Chiesa di Saint-Madeleine e cattedrale di Saint - Lazare.

Gotico in Italia: La Basilica di S.Francesco di Assisi

Nicola Pisano: Fontana Maggiore, Pulpito del Battistero di Pisa, Arca di san Domenico a Bologna.
Giovanni Pisano: vita e ciclo scultoreo: La Madonna con Bambino, pulpito del Duomo di Pistoia.
Edilizia civile; Case torri – Palazzo pubblico

Pittura del Duecento: Bonaventura Berlinghieri.

Cimabue: Cristo di San Domenico, Crocifissione (Assisi). La Maestà : Santa Trinità.

Duccio di Buoninsegna: Analisi delle sue opere: Madonna con bambino. La maestà , analisi dell'opera.

La pittura romana: Jacopo Torriti e Pietro Cavallini: il Giudizio Universale.

Arnolfo di Cambio: la vita. Architettura di Santa Maria Del fiore, Santa Croce e Santa Maria Novella.

Ritrattistica: Carlo d'Angiò.

Il Trecento:

Inquadramento del periodo.

Giotto: il Crocifisso di Santa Maria Novella, affreschi della Basilica di San Francesco di Assisi, Cappella degli Scrovegni, Maestà di Ognissanti.

Simone Martini: Maestà, Annunciazione.

Pietro e Ambrogio Lorenzetti: Deposizione di Cristo dalla Croce dalle storie della passione, Effetti del buon governo in città e in campagna

Consegna mappe concettuali

Programma di storia dell'arte classe IV - Liceo Paladini di Lucca,
Prof.re Tiberio Alessandro

Introduzione al Rinascimento. La Cupola del Brunelleschi. Una chiesa incompiuta: S.Maria del Fiore. La lanterna.
La scultura a Firenze: Lorenzo Ghiberti, Donatello (Un bassorilievo innovativo. Nella Firenze dei medici. Le cantorie del Duomo di Santa Maria del Fiore.
Donatello: Il soggiorno padovano, il ritorno a Firenze.
Jacopo della Quercia, Luca della Robbia.
La pittura a Firenze: Masaccio.
Madonna con il bambino e Sant'Anna. Analisi della trinità. Masaccio e Masolino: Cappella Brancacci.
Domenico Veneziano, Filippo Lippi, Beato Angelico, Paolo Uccello e Andrea del Castagno.
La città ideale e Leon Battista Alberti.
Attività fiorentina, i progetti per i Gonzaga, I Trattati di Leon Battista Alberti ed il Tempio Malatestiano.
Le città rinnovate del quattrocento: Pienza e Urbino. L'Architettura di Michelozzo ed il palazzo di città a Firenze.

Piero della Francesca, vita e opere.
L'arte Fiamminga: Jon Van Eyck, Weiden: La pittura a olio.
L'arte nel Regno di Napoli e Antonello da Messina (San Gerolamo nello studio).
L'arte a Ferrara e l'arte a Padova: Andrea Mantegna.
L'arte a Venezia: Giovanni Bellini, Vittorio Carpaccio
L'Arte a Milano: Filarete, Giovanni Amadeo, Vincenzo Foppa.
L'arte nella Firenze di Lorenzo dei Medici: il Pollaiuolo ed Andrea del Verrocchio. L'architettura.
Sandro Botticelli: Madonna del Magnificat, La Primavera, la Venere.
Il cinquecento: Donato Bramante : San Pietro in Montorio, il progetto per la nuova Basilica di San Pietro.
Leonardo da Vinci: Vita e opere. L'ultima cena, La Monnalisa., studio della città ideale.
Michelangelo: La pietà, Tondo Doni, Il David. La volta della cappella Sistina, i profeti e le Sibille, Gli Ignudi.
Il Neoplatonismo, La Sagrestia Nuova: le tombe di Giuliano e Lorenzo. Il giudizio universale. La Biblioteca Laurenziana. Piazza del Campidoglio e la Cupola di San Pietro.

Raffaello Sanzio: La formazione fiorentina e romana. Le grottesche ed il ciclo delle stanza Vaticane.
Raffaello Architetto.
La maniera moderna a Venezia.
Giorgione e Tiziano Vecellio: Concerto Campestre e Pala dell'assunta, vita e opere. Ritratto d'uomo e Incoronamento di spine.
Lorenzo Lotto: Pala di San Bernardino e Annunciazione.
Correggio: Visione di San Giovanni Evangelista e l'Assunzione di Maria.
La pittura in Europa Settentrionale: Bruegel, Holbrin.
Il Manierismo: Rosso Fiorentino, Pontone, Giulio Romano e Parmigianino.
L'arte a Firenze nell'età di Cosimo I dei Medici: Ammannati, Buontalenti, Cellini e Bronzino.
Benvenuto Cellini: il Perseo.
Gianbologna: Ratto delle Sabine.
Gli Uffizi: Vasari.
Il Manierismo a Venezia: Il Veronese, Jacopo Robusti,
L'Architettura del Cinquecento: Donato Bramante: Palazzo Caprini, San Pietro In Montorio.
Antonio da San Gall il Giovane: Palazzo della Farnesina.
Baldassarre Peruzzi: Villa farnesina.
Vignola: Villa Giulia e palazzo Farnese..
La Basilica di San Pietro.
L'Architettura veneziana: Sansovino: Piazza san Marco e la loggetta alla base del campanile.
Andrea Palladio: Il palazzo della regione, Chiesa del Redentore, Villa Barbàro, Villa Almerico-Capra, Villa foscari e Teatro Olimpico.
L'arte della Controriforma: Federico Barocci, Jacopo Barozzi.
Il Barocco: Caravaggio: La deposizione nel sepolcro, Vocazione di San Matteo, La Cena in Emmaus.
Gli allievi dei Carracci: Guido Reni e Domenichino.
Arte Barocca: caratteristiche sviluppo delle città: Torino e Roma.
Le città Barocche nell'Italia Meridionale.
Bernini: Baldacchino e Piazza S. Pietro.
Francesco Borromini e Pietro da Cortona: Chiesa di Santa Maria della Pace.
Il Barocco a Torino e Venezia: Guarino Guarini: Chiesa di San Lorenzo e Cappella della Sacra Sindone.
Scultura Barocca: Stefano Maderno, Alessandro Algardi, Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne, David, ritratto di Costanza Bonarelli, tomba di Urbano VIII. Risistemazione urbanistica: Le fontane.

Baldassarre Longhena: Santa Maria della Salute.
La pittura illusionistica: Andrea Pozzo: Gloria di Sant' Ignazio.
Pietro da Cortona ed Andrea Secchi.
Pittura in Europa: Rembrant: Ronda di Notte, Rubens, Vermeer : Fanciulla con turbante. George de la tour.
Pittura in Spagna: El Greco : Adorazione dei Pastori. Diego Velazquez (Ritratto di Innocenzo X).
Il Settecento: Il Rococò: analisi e caratteristiche.
Pitture del 700 in Francia: Jean Antoine Watteau: Gilles.
Liotard: La bella cioccolataia.
La pittura inglese e la pittura di Napoli: Francesco Solimena.
Frà Gagario: ritrattistica e natura morta.
Architettura in Italia: Basilica Di Superga e Palazzina di Stupinigi.
Architettura a Roma: Piazza di Spagna e Fontana di Trevi.
Architettura a Napoli.
Pittura di Genere: Giuseppe Maria Crespi (La Pulce); Giacomo Ceruti e Pietro Longhi.
Gianbattista Tiepolo.
Il Neoclassicismo: Winkelmann, Mengs, Milizia e Lodoli.
Jacques – Louis David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Morat.
Ingres: Madame de Senonnes, Napoleone in Trono.
Napoleone nel Primo Ottocento: Napoleone come Marte pacificatore, Napoleone attraversa le Alpi al San Bernardo.
Francisco Goya: La Fucilazione del Tre Maggio. Le pitture nere: Cane interrato nella sabbia.
Antonio Canova: Tomba di Clemente XIV, Amore e Psiche.
Architettura Neoclassica: Francia (Etienne-Louis Boullè) .
Rinnovamento Urbanistico: Londra, Milano, Berlino e Stati Uniti.
Teatro La Scala, aladier: Piazza del Popolo.
Il Romanticismo: Inquadramento generale. Romanticismo Europeo: Friedrich : Abbazia del querceto, Viandante sul mare di nebbia.
Géricault, Della Croix, Francois Rude.
William Blake, Henrich, Constable e Turner.
Lettura ed analisi opera d'arte.
Il Romanticismo: Francesco Hayer. I Preraffaelliti: Rossetti.
Il Neogotico Inglese ed Europeo. Neogotico Italiano: Jappelli (Caffè Petrocchi), Pelagi (Torre del Castello di Pollenzo).
Nuova concezione di Restauro: Viollet Le Duc, Ruskin e Valadier.
Luca Beltrami: Restauro storico.

Proiezione filmati: Michelangelo,

Consegna mappe concettuali

Programma di storia dell'arte classe V - Liceo Paladini di Lucca,
Prof.re Tiberio Alessandro.

ALLE RADICI DEL NOVECENTO, L'ESPERIENZA MODERNISTA, L'ETA' DELLE AVANGUARDIE:

Realismo, Daumier, Millet, Courbet
Macchiaioli, Fattori, Signorini, Lega.
Impressionisti Monet, Manet, Degas.
Introduzione al post Impressionismo. Il Pointillisme: Seraut, Una Domenica alla grande Jatte. I principi del Puntinismo.
Paul Cezanne: La realtà come struttura ed il rigoroso Impianto compositivo. La pittura come pensiero visivo.
Toulouse-Lautrec ed i suoi manifesti.
Paul Gauguin: Forme monumentali e senza tempo: rendere l'essenza attraverso il colore.
Vincent Van Gogh: L'attività a Parigi, la parentesi impressionista. Da Arles a Auvers sur Oise: La rivoluzione pittorica. L'arte Occidentale e le stampe Giapponesi. La chiesa di Notre Dame ad Auvers.
L'arte Giapponese nel periodo Edo.
Henri Rousseau il Doganiere.
Il simbolismo, i Nabis.
Il Divisionismo in Italia e la scultura Europea.
La pittura romantica.
L'Art Nouveau e le Secessioni. Il Modernismo Catalano: Casa Milà, Sagrada Familia, Casa Tassel.
La Secessione Austriaca: Klimt e l'Architettura dell'Art Nouveau in Gran Bretagna, Italia e Belgio.
Le Avanguardie: L'Espressionismo: Munch, James Ensor
Espressionismo in Francia: Matisse: La Tavola imbandita, La Musica, la Danza.
André Derain: La Danza.
L'Espressionismo in Germania: Die Brücke. Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne nella strada, Scene di Strada a Berlino.
Emil Nolde: Ragazze di Papua, L'Ultima cena.
Der Blaue Reiter: Kandinskij: Quadro con arciere, Composizione VII, Almanacco Cavaliere Azzurro.
Franz Marc, August Macke, Paul Klee e l'Astrattismo Lirico.
Arte dell'Incisione: Xilografia.
L'Espressionismo Austriaco: Egon Schiele: Uomo e Fanciulla, La Famiglia.
Oscar Kokoschka: Ritratto del Prof.re Forel.
Alfred Kubin: Senza Titolo
Max Oppenheimer: Quartetto di Klinger.
Il Cubismo: Picasso: Les Femmes d'Alger (O Version O) e Braque: Nudo di Schiena. Il cubismo originario, analitico e sintetico: Il Portoghese o l'Emigrante, Suonatore di Fisarmonica, Natura Morta.
Juan Gris: Natura morta con la finestra aperta o Place, Fernand Leger: Nudi nella foresta, Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale. Cubismo orfico: Robert Delaunay: la Torre Eiffel, Sonia Terk: Prismi elettrici.
La scultura cubista.
Pablo Picasso: Periodo Blu e rosa. Analisi della Guernica.
Scuola di Parigi: Marc Chagall: Io e il mio villaggio, Il violinista Verde, Liberazione. Modigliani: Lunia Czechowska.
Chaim Soutine, Maurice Utrillo, Georges Rouault, Lorenzo Viani.
Arte Occidentale e Africana.
Futurismo: Boccioni, pittura e scultura. Giacomo Balla: Lampada ad Arco. Severini: il treno della croce rossa che passa in mezzo ad un villaggio. Carlo Carrà.
Scenografia e fotografia nel Futurismo. Sant'Elia.
Boccioni: Sviluppo di una bottiglia nello spazio, Forme uniche nella continuità dello spazio.
Architettura: Sant'Elia e Chiattonne.
Astrattismo: Kandinskij (Primo acquerello astratto, Linea tesa, Composizione VII), Mondrian (Evoluzione, L'albero Rosso, l'albero Grigio, Composizione con alberi, Composizione con Rosso, Victory Boogie-woogie).
De Stijl. Paul Klee (Strada principale e Strade secondarie, Davanti alle porte di Kairouan, Canto d'Amore durante la nuova Luna, Pastorale - Rhythmen).
Le Avanguardie Russe: Suprematismo, Raggismo, Costruttivismo. Malevic, Pevsner, Gabo e Tatlin.

Il Dadaismo, Tra Europa e Americhe: Marcel Duchamp, Heartfield, Picabia e Man Ray (Oggetto da distruggere, Cadeau).
Surrealismo: Max Ernst (Il surrealismo e la pittura, Vestizione della Sposa), Tanguy (L'arredo del tempo), Salvador Dalí (La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un'ape, La tentazione di Sant'Antonio), Magritte (Golconde, Elogio della Dialettica, l'Uso della Parola, La chiave dei sogni) Paul Delvaux.
Il Realismo Statunitense: Hopper
Hans Jean Arp (Testa e conchiglia), Alberto Giacometti (Il Pastore delle nuvole).
L'arte in Italia: La pittura metafisica: Giorgio De Chirico (Gioie ed enigmi di un'ora strana, L'enigma dell'Oracolo, Le muse inquietanti), Carrà (Il Pino sul mare.). Alberto Savino (La Chute Des Anges)

L'ARTE TRA LE DUE GUERRE :

Carlo Carrà (Il Pino sul Mare), Felice Casorati, Giorgio Morandi (Natura Morta,), Sironi (Il Camion Giallo), Renato Guttuso (Crocifissione).
La scultura italiana tra innovazione e tradizione: Arturo Martini (Il Figliol Prodigo), Marino Marini (Cavaliere, l'Angelo della città) Fausto Melotti (I sette Savi)
Il Realismo statunitense.
Germania: l'Espressionismo oltre L'Avanguardia, il realismo epico in Messico.
Architettura Espressionista: Mendelsohn (Torre Einstein). L'Architettura razionalista: Le Corbusier (Palazzo del Parlamento, Villa Savoye, Unité D'Habitation, Notre Dame Du Haut).
Walter Gropius: Bauhaus. I progetti di residenza pubblica.
Mies Van Der Rohe: vita e opere (Padiglione di Barcellona, Nuova galleria Nazionale).
L'Architettura in Italia: Michelucci (Stazione F.S.M.N), Terragni (Nuovo Comune, Casa del Fascio), Piacentini (EUR Roma).
Frank Lloyd Wright: Vita e Opere (Robie House, Albergo Imperiale, Casa Kaufman, Uffici Johnson).
Il Bauhaus

L'ARTE DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE :

Action painting: Pollock.
Il Color Field: Mark Rothko, Gottlieb, Newman, Reinhardt. La scuola del Pacifico: Tobey.
L'arte Informale in Europa : Mathieu, Hartung, Fautrier.
Art Brut : Dubuffet.
Gruppo Cobra.
L'arte segna: Giuseppe Capogrossi
L'Arte concreta (MAC), Arte Cinetica: Alexander Calder (stabiles, mobiles).
Arte Cinetica in Italia: Bruno Munari, Gruppo T, Gruppo N.
La Optical Art: Vasarely (Bi-Forme), Riley (Fission).
Il manifesto pubblicitario: Leonetto Cappiello, Nizzoli, Testa.
La scultura in Italia: Melotti, Viani, Consagra, Colla, Cavaliere, Giò Pomodoro, Ceroli, Henry Moore, Francis Bacon (tre studi per figure alla base di una Crocifissione).
Happening e New Dada.
Gruppo Fluxus e Nouveau Réalisme : Mimmo Rotella, Jean Tinguely (Omaggio a New York), Arman, Yves Klein, Piero Manzoni.
L'arte informale: Emilio Vedova.
Lucio Fontana
Pittura Materica: Alberto Burri.
Pop Art: Paolozzi, Hamilton, Blake.
Pop Art negli Stati Uniti: Andy Warhol (Vita opere, cinema e musica).