

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTERIGGIONI

SCUOLA MEDIA STATALE "RONCALLI" DI CASTELLINA IN CHIANTI

PROGRAMMA DI ARTE E IMMAGINE

A.S. 2017- 2018

DOCENTE MUSETTI LARA

CLASSE: I A

STORIA DELL'ARTE:

❖ **Lettura delle opere d'arte – metodo del Come, Cosa, Perché**

❖ **Arte della Preistoria:**

- Arte e magia del Paleolitico
 - Le figure femminili
 - Pitture rupestri
 - *La grotta di Chauvet*
 - *Il cavallo cinese*
- Mesolitico, Neolitico, Età dei metalli
 - Menhir
 - Dolmen
 - *Il complesso di Stonehenge*
 - Statue a stele
 - Nuraghi
 - *Guerriero di Capestrano*

❖ **Arte del Vicino Oriente**

- Mesopotamia
 - Le prime città-stato – *città di Ur*
 - *Lo stendardo di Ur*
 - *Lo Ziqqurat – Torre di Babele – Porta di Ishtar*
 - L'invenzione del mattone
 - Gli Accadi e il re Sargon
 - *Palazzo di Sargon*
 - Mostri alati
- Egitto
 - L'immagine del Faraone
 - Piramidi di Giza
 - La figura della Sfinge
 - Valle dei Re e delle Regine – Tebe
 - I templi divini – *Tempio di Amon a Karnak*
 - Il codice raffigurativo egizio
 - Stanza funeraria della regina Nefertari
 - Affresco – *Caccia in palude*

❖ **Arte del mondo greco**

- Creta
 - La leggenda del labirinto
 - *Palazzo di Cnosso*
 - I temi naturalistici nella decorazione ceramica
- Micene
 - Acropoli e necropoli
 - *La porta dei Leoni*
 - Tomba a tolono - *Tesoro di Atreo o Tomba di Agamennone*
 - La tecnica dello sbalzo

- Le maschere funerarie – *La maschera di Agamennone*

➤ Atene

- La Polis greca
- Acropoli di Atene (propilei, tempio di Athena Nike, Eretteo, il Partenone)
- L'agorà greca
- *Il Partenone*
 - Il rettangolo aureo
 - Analisi del frontone orientale del Partenone
 - I fregi e le metope
- Ordini architettonici (dorico, ionico e corinzio)
- Tipologie di piante del tempio greco

➤ Il Teatro greco

- Le parti del teatro: Proscenio, orchestra, scena, cavea
- La tragedia e la commedia
- Gli attori e le maschere

➤ Sicilia e Magna Grecia

- *Il tempio di Nettuno* – Paestum

➤ *I bronzi di Riace*

- La tecnica di fusione del bronzo a cera persa

➤ La ceramica greca – pittura vascolare

- La forma dei vasi in base alla loro funzione
- Stile geometrico, stile a figure nere su sfondo rosso, stile a figure rosse su sfondo nero

❖ **Arte in Italia: gli Etruschi e Roma**

➤ Etruschi

- Le città etrusche
 - Il principio del Cardo e Decumano
 - La religione etrusca
 - *Arco di Volterra*
- *Cerveteri*
- Vasi cinerari
- Le tipologie di tombe (ipogee, a edicola o dado, a tumulo)
- *Tomba dei Rilievi*
- *Tomba degli Auguri*
- *Tomba dei Leopardi*
- Il tempio etrusco
- Il nuovo ordine tuscanico
- La scultura etrusca:
 - *Il sarcofago degli Sposi*
 - *Apollo di Veio*
 - *La Chimera di Arezzo* – opera in bronzo

➤ Roma

- Architettura pubblica
 - *Il foro romano*
 - *Il Colosseo o Anfiteatro Flavio*
 - *Arco di Trionfo: arco di Settimo Severo*
 - *Colonna Traiana*
 - *Il Pantheon*
 - *Ara Pacis*
- Le nuove tecniche costruttive
 - Arco a tutto sesto
 - La volta a botte

❖ **Arte Paleocristiana e Bizantina**

➤ Arte paleocristiana

- Avvento del cristianesimo
- Le catacombe

- Simbologia paleocristiana e cristiana
- Differenza tra Basilica Romana e Cristiana
- Le chiese Paleocristiane
 - Edifici a Pianta longitudinale (terminologia delle varie parti della Chiesa Cristiana)
 - Edifici a Pianta Centrale (Mausoleo, Martirio, Battistero)
- *Mausoleo di Santa Costanza*
 - Terminologia: Peristasi, Deambulatorio, Tamburo, Nartece
- Sarcofagi Cristiani
 - *Sarcofago del Buon Pastore*
- Arte Bizantina
 - Ravenna capitale
 - Il mosaico
 - *Mausoleo di Galla Placida, Ravenna*
 - *Mosaico il Buon Pastore*
 - *Basilica di Sant'Apollinare Nuovo*
 - Il pulvino
 - Mosaici: *processione delle Vergini e dei Martiri*
 - *San Vitale- Ravenna*
 - Analisi del Mosaico: *L'Imperatore Giustiniano ed il suo seguito*
 - Analisi del Mosaico: *L'Imperatrice Teodora ed il suo seguito*

LABORATORIO DI DISEGNO: TEORIA E PRATICA

❖ Elementi del linguaggio visuale

- Il segno
- La forma
- Il punto
- La linea
- La superficie e la texture
- Il colore
 - Il prisma ottico di Newton – spettro luminoso
 - Il cerchio Cromatico di Itten
 - Colori primari
 - Colori secondari
 - Colori terziari
 - Colori complementari
 - Colori caldi e freddi
 - Colori acromatici

CLASSE: II A

STORIA DELL'ARTE:

❖ Lettura delle opere d'arte – metodo del Come, Cosa, Perché

❖ Arte Paleocristiana e Bizantina

➤ Arte paleocristiana

- Avvento del cristianesimo
- Le catacombe
- Simbologia paleocristiana e cristiana
- Differenza tra Basilica Romana e Cristiana
- Le chiese Paleocristiane
- Battistero Lateranense
- Sarcofagi Cristiani
 - *Sarcofago di Giunio Basso*

➤ Arte Bizantina

- Architettura Bizantina
- *Chiesa di Santa Sofia*
- Ravenna capitale
- La tecnica del mosaico
- *San Vitale- Ravenna*
 - Analisi del Mosaico: *L'Imperatore Giustiniano ed il suo seguito*
 - Analisi del Mosaico: *L'Imperatrice Teodora ed il suo seguito*

➤ Alto medioevo

- Oreficeria barbarica
- La tecnica dello sbalzo
- I primi monasteri
- Le miniature sacre

❖ Architettura Romanica

➤ La Chiesa Romanica e le sue parti

- Volta a crociera
- Campate
- Matroneo
- Transetto
- Facciata a capanna e a salienti
- *Basilica di San'Ambrogio a Milano*
- *Basilica di San Marco a Venezia*
- *Duomo di Pisa e Piazza dei Miracoli*

➤ Le abbazie

- *Abbazia di Fontenay*

❖ Architettura Gotica

➤ Lo sviluppo e le tecniche costruttive

- Torre campanaria
- Archi rampanti
- Guglie
- Rosone
- Pilastrini a fascio
- Volta a crociera ogivale
- Arco a sesto acuto
- La cattedrale gotica in Francia
 - *La Cattedrale di Notre-Dame di Chartres*
- Le vetrate gotiche
- Il Gotico in Italia
 - *Basilica di San Francesco, Assisi*

- La città Medioevale: Siena
 - *Il Duomo di Siena*
 - *Palazzo Pubblico*
 - *Piazza del Campo*
 - *Effetti del Buon Governo in città e campagna - Lorenzetti*
- Pittura del '200 e del '300
 - *Le croci dipinte*
 - *Tecnica del fondo oro*
 - *Le croci di Cimabue e Giotto a confronto*
 - *La Maestà di Duccio*

❖ Il primo Rinascimento

- I centri del '400 tra Gotico e Rinascimento
 - *Gotico cortese in Europa e Italia*
 - *Il Rinascimento nei centri italiani (Venezia, Milano, Firenze, Roma, Padova, Mantova, Urbino, Ferrara).*
- La prospettiva: raffigurazione e progetto
 - *Gli studi scientifici di Piero della Francesca*
- Architettura del primo Rinascimento
 - **Leon Battista Alberti**
 - *Tempio Malatestiano - Rimini*
 - *Palazzo Rucellai – Firenze*
 - *Chiesa di Sant'Andrea a Mantova*
 - **Filippo Brunelleschi**
 - *Cupola di Santa Maria del Fiore- Firenze*
 - *Basilica di San Lorenzo – Firenze*
 - *Spedale degli Innocenti – Firenze*
- Pittura del '400 in Italia
 - **Masaccio**
 - *Il tributo*
 - *San Pietro risana gli infermi con l'ombra*
 - **Piero della Francesca**
 - *Dittico di Battista Sforza e Federico da Montefeltro*
 - *Battesimo di Cristo*
 - *Flagellazione di Cristo*
 - **Sandro Botticelli**
 - *La Primavera*
 - *Nascita di Venere*
- Pittura del '400 nelle Fiandre
 - *La Pittura fiamminga*
 - *Il ritratto borghese di Rogier Van der Weyden*
 - *Ritratto di giovane donna*
 - *L'uomo dal turbante*
 - *Il paesaggio fiammingo*
 - *La pittura ad olio*

❖ Il secondo Rinascimento

- Pittura del secondo Rinascimento
 - **Leonardo da Vinci**
 - *Analisi schizzi preparatori*
 - *Il Cenacolo*
 - *La Gioconda*
 - **Raffaello Sanzio**
 - *Caratteristiche pittoriche e la prospettiva*
 - *Lo sposalizio della Vergine*
 - *La Madonna con Bambino*
 - *Madonna del Cardellino*
 - *La bella Giardiniera*

- *La scuola di Atene*
- *Le stanze di Raffaello – Musei Vaticani*
- **Michelangelo Buonarroti**
 - La figura umana
 - *Tondo Doni*
 - *La Cappella Sistina*
- Architettura del secondo Rinascimento
 - La pianta centrale
 - **Michelangelo Buonarroti**
 - *Basilica di San Pietro in Vaticano*
 - **Donato Bramante**
 - *San Pietro in Montorio*
 - **Andrea Palladio**
 - *La Rotonda – Villa Capra*
 - Strada Nuova a Genova
- Scultura del secondo Rinascimento
 - Michelangelo scultore
 - La figura umana di Michelangelo
 - *David*
- ❖ **Il Barocco**
 - Architettura barocca
 - La forma ellittica
 - **Gian Lorenzo Bernini**
 - *Piazza San Pietro in Vaticano*
 - *Colonnato di San Pietro in Vaticano*
 - *Il Baldacchino – Basilica di San Pietro in Vaticano*
 - Scultura Barocca
 - **Gian Lorenzo Bernini**
 - *Apollo e Dafne*
 - Le fontane e gli altari
 - *La fontana dei quattro fiumi, Piazza Navona, Roma*
- ❖ **Pittura del '600**
 - Il realismo di Caravaggio
 - *Vocazione di San Matteo*
 - La luce e l'ombra in Rembrandt
 - *Ronda di notte*
 - Il colore di Velàzquez
 - *Las Meninas*
 - Le scenografie prospettiche di Andrea Pozzo
 - *Gloria di Sant' Ignazio*
 - I nuovi temi della pittura del '600
 - Il paesaggio classico
 - La natura morta

LABORATORIO DI DISEGNO: TEORIA E PRATICA

- ❖ **Il volume e lo spazio**
 - Il volume
 - Lo spazio
 - La prospettiva centrale
 - Riprodurre degli oggetti nello spazio
- ❖ **Il volto umano**
 - Proporzioni del viso
 - Costruzione del naso
 - Costruzione degli occhi
 - Costruzione della bocca

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTERIGGIONI

SCUOLA MEDIA STATALE "DANTE ALIGHIERI" DI MONTERIGGIONI

PROGRAMMA DI ARTE E IMMAGINE

A.S. 2017- 2018

DOCENTE MUSETTI LARA

CLASSE: I A

STORIA DELL'ARTE:

- ❖ **Lettura delle opere d'arte – metodo del Come, Cosa, Perché**

- ❖ **Arte della Preistoria:**
 - Il Paleolitico e la pittura parietale
 - Le figure femminili – *Venere di Hohle Fels*
 - Pitture ed incisioni rupestri
 - *La grotta di Lascaux*
 - Mesolitico, Neolitico, Età dei metalli
 - Menhir
 - Dolmen
 - *Il complesso di Stonehenge*
 - Statue a stele
 - Nuraghi

- ❖ **Arte del Vicino Oriente**
 - Mesopotamia
 - Le prime città-stato – città di Ur
 - *Lo stendardo di Ur*
 - *Lo Ziqurat*
 - *Porta di Ishtar*
 - *I mostri alati: Lamassu*
 - Egitto
 - L'immagine del Faraone
 - *Piramidi di El Giza*
 - La figura della Sfinge
 - La pittura delle tombe
 - Il codice raffigurativo egizio
 - *Stanza funeraria della regina Nefertari*
 - Arte funeraria nell'antico Egitto
 - Lo scriba, i geroglifici ed il papiro

- ❖ **Arte del mondo greco**
 - Creta
 - La struttura urbana in Grecia
 - La "polis" greca
 - La leggenda de labirinto
 - *Affresco: il salto del toro*
 - *Palazzo di Cnosso*
 - I temi naturalistici nella decorazione ceramica
 - Micene
 - Acropoli e necropoli
 - *La porta dei Leoni*
 - Tomba a tolou - *Tesoro di Atreo o Tomba di Agamennone*
 - La tecnica dello sbalzo
 - Le maschere funerarie – *La maschera di Agamennone*

- Il Tempio: forma e funzioni
 - *Il tempio di Nettuno* – Paestum
 - La struttura del tempio greco e le sue parti
 - Gli elementi decorativi del tempio greco
 - Ordini architettonici (dorico, ionico e corinzio)
- Atene
 - Acropoli di Atene (propilei, tempio di Athena Nike, Ereteio, il Partenone)
 - Il Partenone
 - Il rettangolo aureo
 - Analisi del frontone orientale del Partenone
 - I fregi e le metope
- Il Teatro greco
 - Le parti del teatro: Proscenio, orchestra, scena, cavea
 - *Il Teatro di Epidauro*
 - La tragedia e la commedia
 - Gli attori e le maschere
- Santuari ed oracoli
 - Delfi
- La ceramica greca – pittura vascolare
 - La forma dei vasi in base alla loro funzione
 - Stile geometrico, stile a figure nere su sfondo rosso, stile a figure rosse su sfondo nero
- I bronzi di Riace
 - La tecnica di fusione del bronzo a cera persa

❖ **Arte in Italia: gli Etruschi e Roma**

- Etruschi
 - Le città etrusche
 - Il principio del Cardo e Decumano
 - La religione etrusca
 - *Arco di Volterra*
 - Le città dei Morti
 - I corredi funerari delle tombe
 - Vasi cinerari
 - *Cerveteri- Necropoli di Banditaccia*
 - Le tipologie di tombe (ipogee, a edicola o dado, a tumulo)
 - *Tomba dei Rilievi*
 - *Tomba degli Auguri*
 - *Tomba dei Leopardi*
 - Il tempio etrusco
 - Il nuovo ordine tuscanico
 - La scultura etrusca:
 - *Il sarcofago degli Sposi*
 - *Apollo di Veio*
 - *La Chimera di Arezzo* – opera in bronzo
 - *L'ombra della sera*
- Roma
 - Architettura pubblica
 - *Il foro romano*
 - *Il Colosseo o Anfiteatro Flavio*
 - *Arco di Trionfo: arco di Tito*
 - *Colonna Traiana*
 - *Il Pantheon*
 - *Ara Pacis Augustae*
 - *Circo Massimo*
 - *Teatro di Marcello*

- La scultura romana
 - La sacralità dell'imperatore
 - *Statua Barberini*
 - *Statua di Augusto*
- Le nuove tecniche costruttive
 - Arco a tutto sesto
 - I ponti e gli acquedotti
 - La volta a botte
- La casa patrizia – la *domus*
- Il condomino dei poveri: le *Insulae*
- Pompei ed Ercolano
 - La tecnica del calco in gesso
- I mosaici pavimentali romani
- L'opus sectile
- Pittura romana
 - Stile della pittura ad incrostazione
 - Stile architettonico
 - Stile della parete reale
 - Stile dell'illusionismo prospettico

LABORATORIO DI DISEGNO: TEORIA E PRATICA

❖ Elementi del linguaggio visuale

- Il segno
- La forma
- Il punto
- La linea
- La superficie e la texture
- Il colore
 - Il prisma ottico di Newton – spettro luminoso
 - Il cerchio Cromatico di Itten
 - Colori primari
 - Colori secondari
 - Colori terziari
 - Colori complementari
 - Colori caldi e freddi
 - Colori acromatici

CLASSE: I B

STORIA DELL'ARTE:

- ❖ **Lettura delle opere d'arte – metodo del Come, Cosa, Perché**

- ❖ **Arte della Preistoria:**
 - Il Paleolitico e la pittura parietale
 - Le figure femminili – *Venere di Hohle Fels*
 - Pitture ed incisioni rupestri
 - *La grotta di Lascaux*
 - Mesolitico, Neolitico, Età dei metalli
 - Menhir
 - Dolmen
 - *Il complesso di Stonehenge*
 - Statue a stele
 - Nuraghi

- ❖ **Arte del Vicino Oriente**
 - Mesopotamia
 - Le prime città-stato – città di Ur
 - *Lo stendardo di Ur*
 - *Lo Ziqqurat*
 - *Porta di Ishtar*
 - *I mostri alati: Lamassu*
 - Egitto
 - L'immagine del Faraone
 - *Piramidi di El Giza*
 - La figura della Sfinge
 - La pittura delle tombe
 - Il codice raffigurativo egizio
 - *Stanza funeraria della regina Nefertari*
 - Arte funeraria nell'antico Egitto
 - Lo scriba, i geroglifici ed il papiro

- ❖ **Arte del mondo greco**
 - Creta
 - La struttura urbana in Grecia
 - La "polis" greca
 - La leggenda de labirinto
 - *Affresco: il salto del toro*
 - *Palazzo di Cnosso*
 - I temi naturalistici nella decorazione ceramica
 - Micene
 - Acropoli e necropoli
 - *La porta dei Leoni*
 - Tomba a tolòs - *Tesoro di Atreo o Tomba di Agamennone*
 - La tecnica dello sbalzo
 - Le maschere funerarie – *La maschera di Agamennone*
 - Il Tempio: forma e funzioni
 - *Il tempio di Nettuno – Paestum*
 - La struttura del tempio greco e le sue parti
 - Gli elementi decorativi del tempio greco
 - Ordini architettonici (dorico, ionico e corinzio)
 - Atene
 - Acropoli di Atene (propilei, tempio di Athena Nike, Eretteo, il Partenone)
 - Il Partenone
 - Il rettangolo aureo

- Analisi del frontone orientale del Partenone
- I fregi e le metope
- Il Teatro greco
 - Le parti del teatro: Proscenio, orchestra, scena, cavea
 - *Il Teatro di Epidauro*
 - La tragedia e la commedia
 - Gli attori e le maschere
- Santuari ed oracoli
 - Delfi
- La ceramica greca – pittura vascolare
 - La forma dei vasi in base alla loro funzione
 - Stile geometrico, stile a figure nere su sfondo rosso, stile a figure rosse su sfondo nero
- I bronzi di Riace
 - La tecnica di fusione del bronzo a cera persa

❖ Arte in Italia: gli Etruschi e Roma

- Etruschi
 - Le città etrusche
 - Il principio del Cardo e Decumano
 - La religione etrusca
 - *Arco di Volterra*
 - Le città dei Morti
 - I corredi funerari delle tombe
 - Vasi cinerari
 - *Cerveteri- Necropoli di Banditaccia*
 - Le tipologie di tombe (ipogee, a edicola o dado, a tumulo)
 - *Tomba dei Rilievi*
 - *Tomba degli Auguri*
 - *Tomba dei Leopardi*
 - Il tempio etrusco
 - Il nuovo ordine tuscanico
 - La scultura etrusca:
 - *Il sarcofago degli Sposi*
 - *Apollo di Veio*
 - *La Chimera di Arezzo* – opera in bronzo
 - *L'ombra della sera*
- Roma
 - Architettura pubblica
 - *Il foro romano*
 - *Il Colosseo o Anfiteatro Flavio*
 - *Arco di Trionfo: arco di Tito*
 - *Colonna Traiana*
 - *Il Pantheon*
 - *Ara Pacis Augustae*
 - *Circo Massimo*
 - *Teatro di Marcello*
 - La scultura romana
 - La sacralità dell'imperatore
 - *Statua Barberini*
 - *Statua di Augusto*
 - Le nuove tecniche costruttive
 - Arco a tutto sesto
 - Il ponti e gli acquedotti
 - La volta a botte
 - La casa patrizia – la *domus*
 - Il condomino dei poveri: le *Insulae*

- Pompei ed Ercolano
 - La tecnica del calco in gesso
- I mosaici pavimentali romani
- L'opus sectile
- Pittura romana
 - Stile della pittura ad incrostazione
 - Stile architettonico
 - Stile della parete reale
 - Stile dell'illusionismo prospettico

LABORATORIO DI DISEGNO: TEORIA E PRATICA

❖ Elementi del linguaggio visuale

- Il segno
- La forma
- Il punto
- La linea
- La superficie e la texture
- Il colore
 - Il prisma ottico di Newton – spettro luminoso
 - Il cerchio Cromatico di Itten
 - Colori primari
 - Colori secondari
 - Colori terziari
 - Colori complementari
 - Colori caldi e freddi
 - Colori acromatici