

LICEO ARTISTICO STATALE - A. Caravillani - Roma

Dipartimento di Storia dell'arte – Esami Integrativi e di Idoneità

Programma - Prima annualità

Il Tempio greco, etrusco e romano

Il tempio greco secondo Vitruvio.

Il sistema costruttivo trilitico, le tipologie planimetriche del tempio e la sua funzione.

Il tempio greco: gli elementi costitutivi del tempio, gli ordini architettonici (dorico, ionico e corinzio) e il concetto di ordine.

Atene: l'Acropoli, il Partenone e le sue caratteristiche architettoniche.

Il Tempio etrusco/italico: elementi costitutivi del tempio e l'ordine tuscanico.

Veio : il tempio di Portonaccio.

Il Tempio romano: gli elementi costitutivi del tempio e l'ordine composito.

Roma: il Campidoglio e il tempio della Triade Capitolina.

I templi del Foro boario: il tempio di Portuno e il tempio di Ercole.

Il Pantheon: caratteri architettonici, la cupola e l'uso del calcestruzzo.

La Polis greca e la Civitas romana

Atene: il sito, le mura urbane, le porte urbane e la via Sacra, l'Acropoli, l'Agorà e la Stoà.

L'impianto urbano ippodameo, la pianificazione del Pireo e le colonie della Magna Grecia.

Roma: il sito, il Tevere e l'Isola tiberina, i colli, le mura urbane, le strade, i ponti e gli acquedotti.

I colli Campidoglio e Palatino: caratteristiche e funzione.

La città cardo-decumanica e il Castro.

Il Foro romano repubblicano: la via Sacra, la Basilica forense (basiliche Emilia e Giulia), la Curia, l'Arco di trionfo (di Settimio Severo, Tito e di Costantino), il Tabularium e il tempio di Saturno.

I Fori Imperiali: elenco e caratteristiche architettoniche di base.

Il Foro di Traiano: la basilica Ulpia, la Colonna Traiana e i mercati di Traiano.

Teatro, Anfiteatro e Circo

L'origine del teatro e il valore educativo della rappresentazione scenica.

Caratteristiche architettoniche del teatro greco e del teatro romano.

Atene e il teatro di Dioniso. Il teatro di Epidauro.

Roma e il teatro di Marcello.

L'Anfiteatro flavio o Colosseo: il luogo, la struttura architettonica e la funzione.

Il Circo Massimo: caratteristiche architettoniche e funzione.

Il sistema costruttivo ad arco nell'architettura antica, la volta a botte e la volta a crociera.

La Statuaria greca e la sua funzione - Tecniche e materiali

L'età Arcaica e l'eredità egiziana: il Kouros e la Kore, il Moscophoros.

L'età Classica - lo studio della figura umana e l'antropocentrismo.

Mirone : il Discobolo.

Policleto: il Doriforo e il Diadumeno - ponderazione e *canone* di proporzione.

Fidia: l'Amazzone ferita e la decorazione plastica del Partenone (il fregio esterno e interno, i due frontoni, la statua di Atena parthenos).

L'età tardo classica – sentimento e movimento

Prassitele: Afrodite, Apollo sauroctonos, Hermes e Dioniso.

Skopas: Menade danzante.

Lisippo: Apoksiomenos.

L'età Ellenistica: contesto storico e caratteri artistici.

La scultura ellenistica: Laocoonte, Nike di Samotraccia, Galata morente e Galata suicida.

La scultura in Etruria

Le statue del tempio di Portonaccio a Veio e il Sarcofago degli sposi.

La scultura romana

La statua di Augusto loricato.

L'Ara Pacis di Augusto e i suoi bassorilievi.

Roma e il ritratto plastico: le maschere funerarie, il ritratto degli imperatori, il ritratto equestre di Marco Aurelio.

La Pittura romana

I quattro stili della pittura Pompeiana: caratteri distintivi.

Gli affreschi della Villa dei Misteri a Pompei.

Roma e le tipologie abitative

La domus, la villa e le abitazioni nelle insule urbane.

La necropoli e la tipologia del sepolcro in Etruria e a Roma

Tumuli, urne cinerarie, canopi e sarcofagi in Etruria.

Il mausoleo di Alicarnasso in Caria, il mausoleo di Augusto e il mausoleo di Adriano a Roma.

LICEO ARTISTICO STATALE - A. Caravillani - Roma

Dipartimento di Storia dell'arte – Esami Integrativi e di Idoneità

Seconda annualità

Dalla basilica cristiana alla cattedrale gotica

La basilica forense e la basilica cristiana: confronto architettonico e funzione.

L'edificio cristiano a pianta longitudinale: evoluzione spaziale e planimetrica. Terminologia tecnica.

Le catacombe e le Basiliche costantiniane.

Il ruolo della basilica di San Pietro, di san Giovanni in Laterano e di santa Maria Maggiore.

Studio dei principali caratteri architettonici e spaziali delle basiliche sopra elencate.

Domus Ecclesiae e Basiliche titolari (Tituli).

L'edificio cristiano a pianta centrale: mausoleo/chiesa di Santa Costanza, battistero di San Giovanni in Laterano a Roma, chiesa di san Vitale a Ravenna.

La Cattedrale romanica e la rinascita delle città.

Romano/Romanico, l'arco e la volta a crociera. Terminologia tecnica

Varietà stilistica del Romanico in Italia: area lombardo/emiliana, area toscano/fiorentina, area romana e i maestri Cosmati, area pugliese e area siciliana.

La Cattedrale gotica e la sua complessità spaziale e planimetrica.

L'arco a sesto acuto e l'Abbazia di San Denis a Parigi.

Le grandi vetrate istoriate e policrome: funzione espressiva e tecnica esecutiva.

Caratteristiche architettoniche del gotico italiano.

IL gotico Cistercense e l'Abbazia di Fossanova.

Il gotico francescano e domenicano: san Francesco ad Assisi, santa Croce e santa Maria Novella a Firenze.

Il Duomo di Orvieto.

Iconografia cristiana - Dal naturalismo all'astrazione

Dalla pittura romana alla pittura cristiano-catacombale. La comparsa del simbolo e il suo significato.

La scomparsa della scultura e il suo significato.

Fuori della clandestinità: il programma decorativo delle basiliche paleocristiane e la progressiva scomparsa del naturalismo classico.

La decorazione musiva delle basiliche cristiane: narrazione e simbolo nella decorazione delle chiese tra IV e VI secolo a Roma e Ravenna.

Roma: santa Pudenziana, mausoleo di santa Costanza, santi Cosma e Damiano, santa Maria Maggiore.

Ravenna: mausoleo di Galla Placidia, chiesa di sant'Apollinare Nuovo, chiesa di sant'Apollinare in Classe. chiesa di San Vitale.

La tecnica del mosaico.

Iconografia cristiana - Dall'astrazione al naturalismo

La scultura rinasce: Nicola e Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio: i pulpiti e la statuaria.

L'umanizzazione del sacro e lo spazio abitabile: Cimabue e Giotto l'iconografia della Madonna in trono e santi.

Giotto: la decorazione della Basilica di San Francesco ad Assisi e della Cappella degli Scrovegni a Padova.

La tecnica dell'affresco.

LICEO ARTISTICO STATALE - A. Caravillani - Roma

Dipartimento di Storia dell'arte – Esami Integrativi e di Idoneità

Terza annualità

L'equilibrio, l'armonia e l'antico negli edifici del primo rinascimento.

L'architettura religiosa a pianta centrale e longitudinale:

- Filippo Brunelleschi - la cupola del Duomo di Firenze, la chiesa di san Lorenzo e la Sagrestia vecchia di San Lorenzo, la chiesa di Santo Spirito.
- Leon Battista Alberti - il Tempio Malatestiano e la facciata della chiesa di santa Maria Novella e la chiesa di sant'Andrea a Mantova.

L'architettura civile:

- Filippo Brunelleschi - l'Ospedale degli Innocenti a Firenze.
- Leon Battista Alberti - Palazzo Rucellai a Firenze.
- Michelozzo - Palazzo Medici a Firenze.
- Luciano Laurana, Francesco di Giorgio Martini – Palazzo Ducale di Urbino.

Lo spazio abitabile - La prospettiva e la rappresentazione dello spazio

- Masaccio – il Trittico di San Giovenale, il Polittico di Pisa e la decorazione della Cappella Brancacci a Firenze.
- Donatello: San Giorgio e la tecnica del bassorilievo *stiacciato*, il Banchetto di Erode e l'altare del Santo a Padova.
- Domenico Veneziano - la Pala di Santa Lucia de' Magnoli.
- Piero della Francesca - il Battesimo di Cristo, la Pala Montefeltro, la decorazione dell'abside della chiesa di san Francesco ad Arezzo, il Dittico dei duchi di Montefeltro.
- Andrea Mantegna – la Pala di San Zeno, la decorazione della Cappella Ovetari a Padova e della Camera degli Sposi a Mantova.
- Giovanni Bellini - Pala di San Giobbe, Pala di San Zaccaria, Pala di Pesaro, la Madonna dell'Umiltà e il paesaggio.

L'occhio fiammingo, lo spazio/luce e la pittura a olio

- Jan Van Eyck – la Madonna del canonico Van der Pael, i Coniugi Arnolfini,
- L'uomo e il Ritratto - Jan Van Eyck, Ritratto di uomo con turbante, Antonello da Messina, Ritratto d'uomo con berretto rosso.

Il classicismo maturo e i primi segni della crisi.

Leonardo, Bramante, Raffaello Michelangelo

- Leonardo - la scuola dal Verrocchio, lo studio della natura e dell'anatomia umana, la prospettiva dei *perdimenti*, lo *sfumato* e la poetica degli affetti nella rappresentazione della figura umana: il Battesimo di Cristo, l'Annunciazione, l'Adorazione dei Magi, la Vergine delle rocce, il Cenacolo, la Battaglia di Anghiari, la Gioconda.
- Donato Bramante – la formazione a Urbino e l'attività a Milano e Roma: Cristo alla colonna, la Chiesa di Santa Maria presso San Satiro, il Cortile del Belvedere e il progetto per la Basilica di San Pietro, il Tempietto di San Pietro in Montorio.

- Raffaello – la formazione ad Urbino e presso il Perugino. L'attività a Firenze e Roma: lo Sposalizio della Vergine (confronto con Perugino), la Madonna del cardellino, i ritratti di Agnolo Doni e Maddalena Strozzi, il Trasporto di Cristo (Pala Baglioni), la decorazione delle Stanze Vaticane, Madonna Sistina e la Trasfigurazione.
- Michelangelo: la formazione e l'attività a Firenze e Roma. Neoplatonismo e “non finito”. Madonna della Scala, la Centaureomachia, il san Matteo e i Prigioni (Tomba di Giulio II), la Pietà di San Pietro, il David, il Tondo Doni, la Battaglia di Cascina, la Volta e il Giudizio Universale nella Cappella Sistina, la Sagrestia Nuova di san Lorenzo, la Basilica di san Pietro e la cupola, Piazza del Campidoglio.

Sperimentalismo anticlassico e Manierismo.

- Tiziano – la Pala dell'Assunta e la Pala Pesaro (chiesa di santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia), il Supplizio di Marsia, la Pietà.
- Rosso Fiorentino e Jacopo Pontormo: confronto tra la Deposizione di Volterra e la Deposizione di santa Felicità.
- La villa di delizie e la sua decorazione: Giulio Romano Palazzo Te a Mantova.
- Andrea Palladio – la Basilica di Vicenza, la chiesa di san Giorgio e del Redentore a Venezia, il Teatro Olimpico. La villa veneta funzione e decorazione: Villa Barbaro a Maser.
- Jacopo Tintoretto – il Miracolo dello schiavo, l'Ultima cena.
- La controriforma, Concilio di Trento e le arti: la Chiesa del Gesù.

LICEO ARTISTICO STATALE - A. Caravillani - Roma

Dipartimento di Storia dell'arte – Esami Integrativi e di Idoneità

Quarta annualità

Naturalismo e realismo nel 1600

La natura morta, la scena di genere e il paesaggio: origine e significato.

Natura morta, scena di genere e paesaggio nella pittura di Caravaggio e Annibale Carracci.

• Caravaggio, la formazione e analisi delle seguenti opere: I Bari, la Canestra di frutta, il Bacco, la Cappella Contarelli, la Cappella Cerasi, la Madonnadi Loreto, la Morte della Vergine, la Decollazione di san Giovanni Battista, David e Golia.

- Annibale Carracci, la formazione e la Volta di Palazzo Farnese.

Spazialità dinamica nell'arte Barocca.

- Gian Lorenzo Bernini, la formazione e le opere plastiche per Scipione Borghese.

Le opere architettoniche per i pontefici della Roma barocca: Urbano VIII Barberini, Innocenzo X Pamphili, e Alessandro VII Chigi.

- Francesco Borromini, la formazione a Milano nel cantiere del Duomo. L'attività romana nel cantiere della Basilica di San Pietro con Carlo Maderno e Gian Lorenzo Bernini.

Le opere architettoniche per gli Ordini Congregazionali e per i Pamphili a Roma.

- Spazio infinito e decorazione barocca - la decorazione illusionistica nelle chiese e nei palazzi romani: P.P. Rubens, Giovanni Lanfranco, Guercino, G.B. Gaulli, Pietro da Cortona, Andrea Pozzo.

Vedutismo e Gran Tour.

- Canaletto: il Grand Tour, il Vedutismo e la camera ottica.

Neoclassicismo.

L'amore per l'antico, la scoperta delle città vesuviane e J. J. Winckelmann.

- Antonio Canova, la formazione e analisi delle seguenti opere: Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Monumento funerario a Maria Cristina d'Austria, Paolina Borghese Bonaparte.

- Jacques-Louis David, la formazione e analisi delle seguenti opere: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat

Romanticismo – L'individuo, la natura e la storia

Sublime e pittoresco nella pittura romantica

La pittura di *macchia* e l'acquerello.

- Caspar David Friedrich, la formazione e le opere: Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia.
- John Constable, la formazione e le opere: Il mulino di Flatford
- William Turner, la formazione e le opere: L'incendio della Camera dei Lords, Luce e colore. Il mattino dopo il diluvio.
- Theodore Gericault, la formazione e le opere: La zattera della medusa, Ritratti di alienati.
- Eugene Delacroix, la formazione e le opere: La libertà che guida il popolo, Donne di Algeri.
- Camille Corot e la scuola di Barbizon.
- William Morris e le arti applicate.

Realismo

- Gustav Courbet, la formazione e le opere: Gli spaccapietre, Il funerale di Ornans.

Impressionismo, fotografia e Stampe giapponesi.

- Edouard Manet, la formazione e le opere: Colazione sull'erba, Olympia, Ritratto di Emile Zola, il Bar delle Folies Bergères.
- Claude Monet, la formazione e le opere: Impression sole nascente, la serie della Cattedrale di Rouen, le Ninfee e il Padiglione dell'Orangerie.
- Edgar Degas, la formazione e le opere: La classe di danza, L'assenzio, Danzatrice di quattordici anni.

LICEO ARTISTICO STATALE - A. Caravillani - Roma

Dipartimento di Storia dell'arte – Esami Integrativi e di Idoneità

Quinta annualità

- **Postimpressionismo: colore, luce e primitivismo.**
- **Il valore espressivo della linea, arte e prodotto seriale, l'arte totale.**
Art Nouveau, Secessione e Modernismo. La nascita del cinematografo
- **Il valore espressivo del colore. Deformazione e antinaturalismo
l'estetica del brutto**
Espressionismo: i Fauves, Die Brucke
- **Realtà e Quarta dimensione. L'arte africana. Collage e Assemblage**
Il Cubismo e l'eredità di Cezanne.
- **Il dinamismo, la macchina e la Ricostruzione futurista dell'universo.**
Il Futurismo. La cromofotografia, il collage e l'assemblage futuristi.
- **Astrattismo: il linguaggio dello spirito.**
Astrazione lirica e Astrazione geometrica
Neoplasticismo e De Stijl
- **IL Bauhaus** e le finalità della scuola
- **Provocazione, nichilismo e non sense. Sconfinamento e nuovi media: fotomontaggio, ready-made, installazione, rayografia.**
Dal Cabaret Voltair al Ready made.
- **L'inconscio e le tecniche automatiche: cadavres exquis, frottage, grattage e dripping**
Il Surrealismo
- **L'arte tra le due guerre –Novecento.**
- **L'arte nel secondo dopoguerra**
Informale ed Espressionismo astratto
- **L'arte nella società di massa e dei consumi.** (quadro d'insieme)
Pop Art, Nouveau realisme, Arte povera, Arte concettuale, Minimal art, Land art, Body art, Graffiti, Video art.

E' richiesta la formazione e la contestualizzazione storica degli artisti (vedi sotto elenco di massima) e dei movimenti oggetto di studio.

P.Gauguin, V. Van Gogh, G. Seurat. P. Cezanne, H. Toulouse Lautrec G. Klimt, A. Gaudi,
H. Matisse, E.L. Kirchner, P. Picasso, G. Braque, U. Boccioni, G. Balla C. Carrà, W. Kandinskij,
P. Mondrian, Van Doesburg, Rietveld, W. Gropius, M. Duchamp, M. Ray, K. Schwitters, Heartfield, H. Arp,
Hoch, R. Hausmann, A. Breton, M. Ernst, E. Magritte, S. Dalì, M. Sironi, A. Burri, L. Fontana, J. Pollock,
A. Warhol. P. Manzoni, Y. Klein, Christo e Jeanne-Claude.