

LICEO MUSICALE STATALE “Alfonso Gatto” AGROPOLI

Classe **IA**

Materia: Storia dell'Arte

Professore: Antonio M. Cuono

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Per un'alleanza di un patto di reciprocità

Alexander Langer, *Lentius, profundis, soavius*

Simone Weil, *Del buon uso degli studi scolastici*

Profezie

Aldous Huxley, *La dittatura perfetta*

Byung Chul Han, *Psicopolitica*

Pier Paolo Pasolini, *Il valore della sconfitta*

Tornano le immagini antiche

“Cosa resta”, come trasmettere il sapere, i ricordi, il passato

Il peso dei padri, “Che cosa significa ereditare il passato”

“Si fa erede solo colui che si scopre abbandonato”, Il deserto, il vuoto, la mancanza.

La polvere del tempo

La bellezza e il sogno

La *reverie* nella filosofia di Gaston Bachelard

- *Bellezza dell'arte, violenza della natura e della storia*

Le date del ricordo, Napoli,

1980-1984, *Terrae Motus*

1985, Caravaggio a Capodimonte

1986, *Lo Stabat Mater* di Roberto De Simone

1988, *I Sudari di carta* di Ernest Pignon-Ernest

1999, Duecento anni dalla Repubblica del '99

2005, Caravaggio, *l'Ultimo Tempo*

2014, *Se tornassi*

2014, 19 settembre, *pellegrino nel tumulto di Napoli*

2015, *Le Tableaux Vivants* di Caravaggio

- *Cos'è la bellezza*

“Non voglio Haendel come amico...” di Carlos Drummond De Andrade

“Di tutto resta un poco”

“Se si insegnasse la bellezza”

- La bellezza e la morte, La forma e il silenzio, la Tradizione

Lo *Stabat Mater dolorosa* di Jacopone, Pergolesi

I *Sudari di carta* di Ernest Pignon-Ernest

L'*Ecce homo* di Paul Virilio

Il potere dell'arte

Il miracolo di San Gennaro altro non è che il Martirio stesso

"*Il martirio di San Matteo*" di Caravaggio, 1600

"*San Gennaro esce illeso dalla fornace*", Battistello Caracciolo, 1641-46

Le apparizioni sui muri di Napoli delle figure dolorose di Ernest Pignon-Ernest nella Pasqua del 1988

St. Paul de Lyon, *Prisons*, l'immersione nel dolore, Il Cristo Velato di Napoli

Napoli, *La Pietà (Pasolini)*, 2015

Per una definizione di opera d'arte

- il ricordo, "*Alla ricerca del tempo perduto*"
- Albert Camus, "*Rivolta e arte*"
- il tema arte/vita, oggettività/soggettività, realtà/visionarietà
- aporie dell'arte, l'arte come "ricreazione visionaria"
- modernità dell'arte, visionarietà dell'arte, realismo magico
- l'istante che si compie, in quel luogo in quell'ora
- Hic et nunc dell'opera d'arte, sospensione del tempo e fissazione della forma
- l'opera d'arte come rivelazione della verità, metafisica istantanea
- coincidenza di vita autentica ed esperienza estetica

- "*L'uomo come vuoto d'essere, che si traduce in desiderio o nostalgia*", Gilbert Durand
- l'arte come via verso la riconciliazione

Sull'origine della pittura

(visione lavoro digitale)

- I miti sull'origine della pittura, il tema del doppio

La prima versione pliniana

- I rapporti tra imitazione e invenzione
- Il chiaroscuro, la pittura, la scultura.

La seconda versione pliniana, dell'ombra, dell'amore e dell'assenza,

- l'ombra/contorno, il passaggio dal custodire un'immagine al trafugare un'anima
- l'uovo di Brancusi, l'inizio del mondo
- la fotografia, *arte molto sospetta*
- la prima rappresentazione come riduzione di volume:
- il profilo assoluto dell'arte egizia
- le figure nere della pittura vascolare greca

- la separazione, la somiglianza e la sostituzione, la verticalità dell'ombra,
- il desiderio del ritorno, la scultura come rifugio dell'anima.

- l'ombra, il doppio, la morte.
- *l'ombra di ombre* di Mimmo Jodice

L'arte della preistoria

- lo spazio del tempo
- Fuksas a Niaux,
- l'infinita sospensione, il trauma originario, separazione di natura e storia
- vitalismo insopprimibile dei *graffiti* delle caverne
- il tema delle figure di animali, confluenza con l'arte moderna, tono fiabesco,
- innocenza e realismo delle immagini
- la grotta di Lascaux e la grotta Chauvet

- preistoria e psicanalisi
- il cammino verso la grotta, verso il cuore della creazione, la riemersione
- le immagini fluttuanti sulle pareti della grotta
- la grotta, serbatoio di lirica materiale
- visivo percepito, inconscio sognato e mitologia degli archetipi

- l'informale preistorico
- il primo "grado zero" dei linguaggi, preistoria e modernità
- linguaggi spaziali e linguaggi pittorici
- l'informale delle caverne e l'architettura popolare, dialetti architettonici
- architettura delle caverne e architettura contemporanea
- W. Worringer e H. Hauser. La questione del linguaggio
- astrazione ed empatia

- bello naturale e opera d'arte
- la questione del paesaggio
- paleolitico e neolitico, nomadismo e sedentarietà, vitalismo e geometrismo.
- l'unità dell'universo sensibile e la separazione dei due mondi.
- l'invenzione dell'arte e l'inizio dal nulla

- I paesaggi del neolitico
- Menhir, dolmen, cromlech
- Sardegna, la foresta pietrificata, il continuum paesistico nuragico

L'arte greca

L'esilio di Elena di Albert Camus

- la tragicità solare del Mediterraneo
- arte classica e arte del Nord, bellezza e dolore
- lotta tra creazione e inquisizione,
- *“è questo il terreno su cui ci ricongiungeremo ai Greci”*

- la Grecia, vista ormai da lontano
- Atene, la città di cui non si può più tacere
- la Grecia, *fanciullezza storica dell'umanità*

-
- i relitti del mediterraneo,
- i relitti/ruderi, rovine dell'antico
- la bellezza involontaria, *Il tempo grande scultore*
- lo spazio, il tempo, la materia, la luce, la forma

- le isole: luce, silenzio, cecità, oscurità, il *sole nero* del mediterraneo
- Creta, la civiltà palaziale, la pittura parietale, i *leoni di Delo*
- Micene, la civiltà guerriera, la *“Porta dei leoni”*

- il medioevo ellenico, l'agire storico del mito, l'epos omerico
- l'arte greca come inizio dal nulla, *l'infanzia dell'umanità*, le età dell'arte greca
- mito e arte figurativa, il mito come supplica e preghiera, tragica fenditura

Il mito e l'arte figurativa

- organicità e classicità, vitalismo e geometrismo
- la città, l'architettura, la scultura, la figura isolata
- l'arte come "rivelazione", il tempio greco
- mito, luogo, paesaggio
- definizioni di paesaggio

Lecture d'opera:

- *Hera di Samo*, circa 570 a.C.
- *Kouros di Tenea*, circa 560 a.C.
- *Poseidon di Capo Artemision*, circa 460 a.C.
- *Auriga di Delfi*, circa 470 a.C.
- *Bronzi di Riace*, circa 450 a.C.
- *Discobolo di Mirone*, 480-460 a.C.
- *Doriforo di Policleto*, circa 440 a.C.
- *L'alta metafisica fidiaca*, dal 447 al 432 a.C.

Paestum

- *Geografia: il sistema naturale*
- *Il Santuario di Hera Argiva, Poseidonia, il teichos dell'acropoli*
- *La città greca, lucana, romana; l'alto medioevo, la riscoperta settecentesca*
- ***La tomba del tuffatore: il libro e la mostra, 2018-2019***

Classe IIIA

materiali multimediali realizzati dai gruppi di studio durante l'anno scolastico:

"Il sogno delle nuvole"

"Le nuvole e la libertà"

"L'ombra dell'anima e le nuvole"

"L'anima delle nuvole"

Il Professore

Gli studenti