

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 'PIETRO VANNUCCI' PERUGIA
ANNO ACCADEMICO 2018-2019
Corso di diploma di I livello Triennio Sperimentale
Cattedra di Storia dell'Arte 1 - Prof. Aldo Iori storia_arte1@abaperugia.org

Stile, Storia dell'arte e del costume II (CFU 6)

A.A. 2018/2019

OBIETTIVI

Lo scopo del corso è di fornire allo studente la possibilità di una conoscenza generale e specifica dell'arte medioevale e moderna e una metodologia di studio che, con l'analisi di testi e l'osservazione delle opere, sviluppi la capacità critica di riconoscimento della qualità delle opere del passato e le riconosca quale patrimonio culturale inalienabile e fondamentale per la maturazione di un linguaggio autonomo contemporaneo.

CONTENUTI

Il corso monografico *La misura e il corpo nell'arte dal Medio Evo alle soglie della modernità* si articola in una serie di lezioni nelle quali l'analisi di autori, movimenti e singole opere è inserito all'interno del vasto giacimento dell'arte con il supporto di letture e osservazioni particolari, possibilmente dal vero, che evidenzieranno le correlazioni con aspetti disciplinari che fanno parte del sistema curriculare formativo degli studenti.

PREREQUISITI

Conoscenza generale della storia dell'arte fino al XVIII secolo. Le visite di studio e le attività previste dal Consiglio Accademico (incontri con artisti e studiosi, convegni, mostre, ecc) sono parte integrante della preparazione all'esame.

TESTI CONSIGLIATI

AA.VV., *Enciclopedia Universale dell'Arte*, Novara, 1987;
AA.VV., *Storia dell'arte italiana*, Torino, Einaudi, 1980;
AA.VV., *I classici dell'arte* (volumi monografici), Milano, Rizzoli;
AA.VV., *Il mondo della figura*, BUR, Milano, Rizzoli;
G.C.Argan, *Storia dell'arte italiana*, vol. 1-2-3, Firenze, Sansoni, 1970;
C.Bertelli, G. Briganti, A. Giuliano (a cura di), *Storia dell'arte italiana*, Milano, Electa-Mondadori, 1986;
M.Livio, *La sezione aurea*, Milano, Rizzoli, 2003;
U.Galimberti, *Il corpo*, Milano, Feltrinelli, 1987;
E. Panofsky, *La prospettiva come forma simbolica e altri scritti*, Milano, Feltrinelli, 1961;
J.White, *Nascita e rinascita dello spazio pittorico*, Milano, Il Saggiatore, 1971.

Argomenti d'esame

Corso monografico: **La misura e il corpo nell'arte dal Medio Evo alle soglie della modernità**

Premesse generali

- Definizione dei concetti di spazio, tempo e storia in rapporto alle specificità della Storia dell'Arte.
- L'espressione artistica nell'antichità come elemento di definizione di modelli e iconografie.
- Problematiche inerenti il concetto di spazio, di misura, di corpo, di astrazione e di rappresentazione del mondo.

Medioevo

- La tradizione classica, il simbolismo del corpo e la dimensione del fantastico medioevale.
- L'arte altomedioevale: propaganda e diffusione delle iconografie / *Exultet, bibbie, codici e primi cicli pittorici*.
- Il romanico in Italia e in Francia / *in particolare Sant'Ambrogio a Milano, San Miniato al Monte e il Battistero di San Giovanni a Firenze, il Duomo di Modena*.
- La scultura medioevale tra romanico e gotico / *opere dei maestri di Autun, di Willigelmo e Benedetto Antelami*.
- Il rinnovo dei modelli classici e la sensibilità gotica in scultura / *opere di Arnolfo di Cambio, Nicola e Giovanni Pisano*.
- Lo spazio spirituale dell'icona e la pittura del Duecento e del Trecento / *opere del Maestro di San Francesco al Prato, Duccio di Buoninsegna e Cimabue*.
- Lo spazio architettonico e la luce e il colore / *esempi di vetrate in edifici romanici e gotici*.
- La nascita del nuovo spazio pittorico e la presenza dell'umano / *opere di Jacopo Torriti, Pietro Cavallini, Giotto e la sua scuola*.

Primo Rinascimento

- Proporzioni, canone e nuova definizione di 'classico' nell'Umanesimo italiano.
- La centralità dell'uomo e la rinascita della prospettiva come affermazione della nuova visione del mondo.
- Lo spazio a misura umana / *opere di Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti*.
- La ripresa dei modelli classici nella scultura quattrocentesca / *opere di Lorenzo Ghiberti, Della Robbia, Agostino di Duccio, Donatello*.
- La definizione prospettica e cromatica dello spazio pittorico in relazione alla verità del corpo umano / *opere di Masaccio, Beato Angelico, Paolo Uccello, Filippo Lippi, Pietro Perugino, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini*.
- L'incontro con la pittura fiamminga / *opere dei principali esponenti*.
- La proporzione umana e la 'divina proporzione' / *opere di Piero della Francesca*.

Rinascimento e Manierismo

- Il modello e lo spazio ideale a misura / *l'opera di Raffaello Sanzio*.
- Relazione tra arte e scienza / *l'opera di Leonardo da Vinci*.
- La nascita di una nuova spazialità e di una nuova regola / *l'opera di Michelangelo Buonarroti*.
- Definizioni e attributi del Manierismo italiano / *le principali esperienze dei pittori toscani, emiliani, veneti*.
- L'architettura tra Quattrocento e Cinquecento / *principali esempi*.

Dal Barocco verso la Modernità

- La spazialità barocca e la nuova concezione del tempo e del movimento.
- Lo spazio della rappresentazione tra teatralità e meraviglia nell'architettura di Bernini e Borromini.
- La scultura di Gian Lorenzo Bernini.
- Lo spazio della rappresentazione tra mito e reale in Caravaggio.

Le immagini si traggono da:

<https://www.dropbox.com/s/5k74esws2b95mqd/Esame%20STORIA%202-a.zip?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/jj1ivhp6tds1gh7/Esame%20STORIA%202-b.zip?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/d4a7u3pnosqk6os/Esame%20STORIA%202-c.zip?dl=0>