

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 'PIETRO VANNUCCI' PERUGIA
Corso di diploma di I livello Triennio ANNO ACCADEMICO 2019-2020

CATTEDRA DI STORIA DELL'ARTE 1 - PROF. ALDO IORI

storia_arte1@abaperugia.org

Corso di Stile, Storia dell'arte e del costume I-II (CFU 6)

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 dall'antichità 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., 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.

MODALITÀ DI VERIFICA DEL PROFITTO

La verifica del profitto avverrà tramite un esame orale in lingua italiana che verificherà la conoscenza degli argomenti delle lezioni. Gli studenti possono presentare uno scritto originale (non obbligatorio e concordato con la docenza), inedito e corredato da bibliografia e osservazioni dal vero, su di un aspetto specifico del corso monografico.

Selezione di immagini in:

<https://www.dropbox.com/sh/wbow386sozpg31s/AABf-jhs0YdVmA94-cJBljvsa?dl=0>

<https://www.dropbox.com/sh/o075ooho7q17f81/AADz8fnrYF38PE5gVH-IVs6ea?dl=0>

Argomenti d'esame

Corso monografico: ***La misura e il corpo nell'arte dall'antichità 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 astrazione, di luce, di colore e di rappresentazione del mondo.
- La rappresentazione della figura umana nell'antichità come elemento di misura e definizione del mondo.
- La definizione di canone, di proporzione, di prospettiva, di proporzione aurea e il concetto di ordine architettonico.
- Definizione di spazio prospettico, ottico, simbolico, gerarchico, rovesciato.
- Il mito e ruolo dell'uomo e del suo corpo nella narrazione: lo sciamano, il teatro, il sacro nell'immagine.

Arte preistorica

- Astrazione e naturalismo nella definizione dell'immagine dell'animale nelle pitture rupestri / *in particolare le pitture rupestri di Altamira e Lascaux.*
- Prime rappresentazioni della divinità / *le veneri e gli idoli.*

Arte Greca

- Caratteristiche e differenze tra arte greca arcaica, classica ed ellenistica.
- La definizione dell'immagine in rapporto alla rappresentazione umana e alla narrazione del mito / *in particolare i reperti pittorici minoico-micenei, i crateri attici del Dipylon, il vaso François di Firenze e i*
- La rappresentazione dell'umano e del divino nella scultura arcaica / *in particolare kouros e kore.*
- Lo spazio nel tempio greco. La decorazione dei frontoni: problemi tecnici e stilistici / *in particolare il Partenone.*
- La scultura classica e la scultura ellenistica.
- La pittura parietale / *in particolare la tomba del tuffatore a Paestum*

Arte romana

- Lo spazio umano e la codificazione delle forme e delle funzioni / *teatro, foro, tempio, basilica, terme, domus, villa.*
- La scultura tra ordine formale e ordine sociale / *in particolare l'Ara Pacis Augustae, le opere del Maestro delle Imprese di Traiano e le sculture equestri.*
- La pittura parietale: le innovazioni spaziali e il concetto di copia / *in particolare gli stili pompeiani, la Villa dei Misteri, la casa di Livia.*
- La ritrattistica romana e suoi rapporti con quella greca e quella etrusca.
- Il passaggio dall'iconografia imperiale all'iconografia cristiana / *in particolare i sarcofagi del Buon Pastore e di Giunio Basso, il mosaico di Orfeo a Perugia.*

Medioevo

- 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.*
- La nascita del nuovo spazio pittorico e la presenza dell'umano / *opere di Giotto*

Primo Rinascimento

- Proporzione, canone e nuova definizione di 'classico' nell'Umanesimo italiano.
- Lo spazio a misura umana e la rinascita della prospettiva come affermazione della nuova visione del mondo / *opere di Filippo Brunelleschi, Della Robbia, Donatello, Leon Battista Alberti, Agostino di Duccio.*
- La definizione prospettica e cromatica dello spazio pittorico / *opere di Masaccio, Paolo Uccello, Filippo Lippi, Pietro Perugino, Andrea Mantegna, Antonello da Messina, Giovanni Bellini.*

- La proporzione umana e la 'divina propotione' / *opere di Piero della Francesca.*
- L'incontro con la pittura fiamminga / *opere dei principali esponenti.*

Rinascimento e Manierismo

- Il modello e lo spazio ideale a misura / *l'opera di Raffaello Sanzio.*
- La nascita di una nuova spazialità e di una nuova regola / *l'opera di Michelangelo Buonarroti.*
- Definizioni e attributi del Manierismo italiano

Barocco

- Il corpo nella scultura e nella pittura tra realismo ideale e le nuove concezioni dello spaziotempo / *esempi di Gian Lorenzo Bernini e Michelangelo Merisi detto il Caravaggio*

Condizione necessaria per sostenere l'esame è la conoscenza della lingua italiana e la conoscenza dal vero di opere in programma presenti nella regione centroitaliana.

Prof. Aldo Iori

Perugia, 1 febbraio 2020