

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 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 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.
- Ulteriore bibliografia è stata fornita durante il corso e disponibile in pdf, come le registrazioni delle lezioni e tutte le immagini visionate, tra i materiali della classe Microsoft Teams della piattaforma istituzionale.

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.

Argomenti d'esame

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 San Miniato al Monte e il Battistero di San Giovanni a Firenze, il Duomo di Modena*.
- La scultura medioevale tra rinnovo dei modelli classici e la sensibilità romanica e gotica / *opere dei maestri di Autun, di Wiligelmo e Benedetto Antelami, 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 Jacopo Torriti, Pietro Cavallini, Giotto e la sua scuola*.

Quattrocento

- 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*.
- 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, la misura e la scienza / *l'opera di Raffaello Sanzio e 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 del Cinquecento: *gli esempi di Bramante, Michelangelo e Palladio*.

Dal Barocco verso la Modernità

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