

STORIA DELL'ARTE MODERNA

GIORGIO FOSSALUZZA

Lingue e Culture per l'Editoria

SSD L-ART/2 – 9 CFU

Giorgio Fossaluzza

ARGOMENTI DI STORIA DELL'ARTE MODERNA PER LA PROVA SCRITTA

ARGOMENTI DEL PRIMO MODULO DAL MANUALE 'ARTI VISIVE' :

Unità 1 : L'affermazione del gotico internazionale (da pagina 8 a pagina 21)

- Il Contesto storico
- I caratteri costitutivi del Gotico Internazionale
- Uno sguardo alla situazione europea
- Gotico internazionale in Italia Settentrionale
- Due protagonisti del Gotico Internazionale in Italia
- Gentile da Fabriano (profilo)
- Antonio Pisano detto Pisanello (profilo)
- Gotico internazionale un Italia Centrale e Meridionale

unità 2 : Il primo quattrocento a Firenze – la svolta rinascimentale
(da pagina 22 a 48)

- Il contesto storico
- Rinascimento: breve storia di un termine
- L'Umanesimo
- Il Rinascimento nelle Arti Figurative: caratteri principali
- Il concorso del 1401: un confronto emblematico
- Filippo Brunelleschi (profilo)
- La Cupola di Santa Maria del Fiore
- Donatello (profilo)
- L'attività giovanile nei cantieri di Santa Maria del Fiore e Orsanmichele
- L'attività di Donatello nella Firenze medicea
- Il soggiorno padovano (1443-1453)
- La tecnica della fusione a cera persa
- L'ultima attività fiorentina
- Masaccio (profilo)
- Masaccio e Masolino, Cappella Brancacci 1426-1427

Unità 3 : Il primo quattrocento a Firenze e in Toscana – la mediazione tra Gotico Internazionale e Rinascimento (da pagina 50 a 54, da pagina 56 a 60)

- Lorenzo Ghiberti
- Jacopo della Quercia
- Beato Angelico
- Firenze, Convento di San Marco
- La pittura a Siena nel primo Quattrocento

Unità 4 : Il quattrocento fiammingo e gli scambi tra Fiandre e Italia (da pagina 61 a 67)

- Jan Van Eyck (profilo)
- Rogier Van Der Weyden (profilo)
- Altri pittori fiamminghi
- La pittura ad Olio
- Hieronymus Bosch

Unità 5 : Gli sviluppi delle imprese rinascimentali – l'arte fiorentina a metà Quattrocento (da pagina 68 a 74, da pagina 78 a 81)

- Leon Battista Alberti (profilo)
- Leon Battista Alberti trattatista
- La sistemazione urbanistica di Pienza
- Paolo Uccello
- Andrea del Castagno
- Domenico di Bartolomeo, detto Domenico Veneziano

Unità 6 : Il Rinascimento a Urbino e in Italia Centrale (da pagina 82 a 93)

- Nell' 'orbita' di Piero della Francesca
- Piero della Francesca (profilo)
- Le storie della Vera Croce ad Arezzo
- Piero ad Urbino
- 'una città in forma di palazzo': Urbino
- Urbino, lo studiolo di Federico da Montefeltro
- 'nel raggio di Piero' : pittura tra Marche e Umbria

Unità 7 : Firenze – l'età di Lorenzo il Magnifico (da pagina 94 a 103, e da pagina 107 a 109)

- Firenze nell'ultimo quarto del Quattrocento: l'età di Lorenzo il Magnifico e la Repubblica savonaroliana
- L'architettura
- Le botteghe di Pollaiuolo e Verrocchio
- Antonio Pollaiuolo (profilo)
- Andrea Verrocchio (profilo)
- Sandro Botticelli (profilo)
- Il cantiere della Cappella Sistina
- Il Perugino (profilo)

Unità 8 : il Rinascimento in Italia Settentrionale (da pagina 110 a 114)

- Mantegna (profilo)
- Mantegna tra Padova e Mantova e le corti di Ferrara e Milano
- La bottega di Francesco Squarcione
- Andrea Mantegna (profilo) – la formazione padovana, la Cappella Ovetari e la Pala di S.Zeno
- Mantegna alla corte dei Gonzaga
- La corte degli Este a Ferrara

unità 9 : il Rinascimento nel Regno di Napoli e nella Repubblica di Venezia (da pagina 127 a 131, da pagina 135 a 138)

- Il Regno di Napoli tra Angioini e Aragonesi
- Antonello da Messina (profilo)
- Giovanni Bellini (profilo ed approfondimento)
- Nell'orbita di Giovanni Bellini

ARGOMENTI DEL SECONDO MODULO DAL MANUALE 'ARTI VISIVE':

Unità 10: l'epoca della 'Maniera Moderna' (da pagina 142 a 197)

- Le tre 'maniere' del Vasari
- Le grandi opere dei Papi mecenati: un programma di autocelebrazione
- Il mondo classico e l'arte del Cinquecento
- Donato Bramante (profilo)
- Leonardo da Vinci (profilo)
- Leonardo e l'anatomia
- Riflessioni leonardesche sulla rappresentazione: spunti per la definizione del mondo poetico dell'artista
- Il trattato della pittura
- La prima attività fiorentina
- A Milano, al servizio di Ludovico il Moro
- La grande stagione artistica di Milano: Bramante e Leonardo alla corte di Ludovico il Moro
- Leonardo da Vinci, L'ultima cena, 1495-97
- Gli ultimi venti anni di attività
- L'eredità di Leonardo in Lombardia
- Michelangelo Buonarroti (profilo)
- La formazione e le prime opere fiorentine e romane
- Pittura, scultura e architettura: i valori dell'arte di Michelangelo
- Al servizio della Repubblica fiorentina e di Papa Giulio II
- Michelangelo, David, 1501-1504
- La decorazione della Cappella Sistina
- Progetti architettonici per Firenze
- Il Giudizio Universale e le ultime opere
- Raffaello Sanzio (profilo) – la formazione fra Urbino e Firenze
- Raffaello e l'ideale classico
- La decorazione delle Stanze e delle Logge Vaticane
- Raffaello Ritrattista
- La maturità artistica e gli ultimi anni
- Raffaello architetto

Unità 11 : la 'Maniera Moderna' in Veneto ed Emilia (da pagina 200 a 214, da pagina 219 a 222)

- La Repubblica veneziana nel Cinquecento
- Giorgio da Castelfranco detto Giorgione (profilo)
- Giorgione, la Tempesta, 1502-1503 ca.
- Tiziano Vecellio (profilo - approfondimento)

- La Venere, confronto tra Tiziano e Giorgione
- Lorenzo Lotto percorso individuale
- Uno sguardo all'Europa: la cultura figurativa in Austria, Germania e Paesi Bassi

Unità 12: lo sperimentalismo anticlassico e l'età della Maniera (da pagina 224 a 229, da pagina 235 a 239, da pagina 252 a 265)

- Caratteri fondamentali del Manierismo
- Firenze lo Sperimentalismo anticlassico (Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino, Pontormo)
- Firenze nell'età della Maniera (Bronzino)
- La Maniera romana: il seguito di Raffaello e Michelangelo (Giulio Romano)
- Giulio Romano, Palazzo Te a Mantova
- La Maniera Veneta
- Jacopo Sansovino
- Paolo Caliari, detto il Veronese (profilo)
- Andrea di Pietro della Gondola, detto il Palladio (profilo)
- Villa B`arbaro: incontro tra Palladio e Veronese
- Jacopo Robusti, detto il Tintoretto (profilo)
- Jacopo Bassano
- La scuola di Fontainebleau

Unità 13: Arti visive e Controriforma (pagina 268, da pagina 272 a 277)

- La Controriforma
- Bologna: I Carracci e l'accademia degli Incamminati
- Annibale Carracci a Roma (profilo)
- I Carracci, Decorazione della Galleria Farnese, 1595-1600

Unità 14 : Tra Naturalismo e Ideale Classico (da pagina 278 a 293, da pagina 296 a 297)

- L'ideale classico seicentesco negli scritti di Giovan Pietro Bellori e Giovan Battista Agucchi
- Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio (profilo)
- Caravaggio, i dipinti della Cappella Contarelli
- Le opere della maturità di Caravaggio a Roma
- Le Ultime opere di Caravaggio
- Le fonti di Caravaggio, fra precedenti pittorici e suggestioni classiche
- Due interpretazioni a confronto: Caravaggio ortodosso e Caravaggio rivoluzionario
- I seguaci di Caravaggio a Roma
- Gli allievi dei Carracci e l'evoluzione del Classicismo a Roma

Unità 15 : Roma e lo sviluppo del Barocco (da pagina 300 a 323)

- Il contesto storico
- Il Barocco: un'arte per stupire e per educare
- Gian Lorenzo Bernini (profilo) – le commissioni della famiglia Borghese e di Urbano VIII
- Bernini, Apollo e Dafne, 1622-1625
- Le grandi commissioni
- Una geometria articolata
- Bernini ritrattista
- Le fontane del Bernini
- Francesco Borromini (profilo)

- Francesco Borromini, la finta prospettiva della Galleria di Palazzo Spada a Roma
- Pietro Berrettini, detto Da Cortona

Unità 16 : Centri Italiani del Barocco (da pagina 324 a 350)

- Genova in epoca barocca
- La Milano di Federico Borromeo
- Due Casi bergamaschi
- La pittura e l'architettura barocca a Venezia
- Due esempi di palazzo barocco
- Roma: persistenze classiche e sviluppo del Barocco
- Il Barocco napoletano: la pittura
- Il Barocco leccese e l'architettura nel Mezzogiorno
- Pittori europei nell'età barocca

Unità 17 : Tra Barocco, Barocchetto e Rococò (da 354 a 362, da 366 a 379, da 384 a 398)

- Tra Barocco e Rococò: continuità o frattura?
- Versailles e Parigi: La Reggia e la città del Re di Francia come modello europeo
- L'Italia tra fine Seicento e prima metà del Settecento
- Protagonisti fra Barocco e Rococò
- Sebastiano Ricci
- Giuseppe Maria Crespi
- La grande stagione pittorica veneziana
- Giambattista Tiepolo (profilo)
- Tiepolo, gli affreschi di Würzburg: l'Olimpo e i Quattro Continenti
- Il Vedutismo
- Roma nella prima metà del Settecento
- Il Sud in epoca Rocaille
- Luigi Vanvitelli
- Luigi Vanvitelli, La Reggia di Caserta
- Il Giardino Barocco
- La ricostruzione di Noto e Giammichele
- Centri europei del Rococò – Francia
- Vienna e Paesi di area asburgica
- Inghilterra

Unità 18 : Il Neoclassicismo – nostalgia per il passato, tensione verso il futuro (da pagina 402 a 424, da pagina 431 a 433)

- Prendere le distanze dal passato
- Una nuova articolazione del sapere
- Nuove concezioni estetiche per un nuovo gusto
- La scoperta dell'antico e il 'grand tour'
- I teorici del Neoclassicismo
- La rivoluzione sognata dell'Architettura
- Giovanni Battista Piranesi (profilo), tra filologia e amplificazione
- Gli architetti e l'utopia
- Jacques-Louis David (profilo): la pittura come stimolo alle virtù patriottiche
- J.L. David, la morte di Marat, 1793

- Il nuovo museo: il caso del Louvre
- Antonio Canova (profilo) e la scultura neoclassica
- Antonio Canova, Amore e Psiche, 1788-93
- Francisco Goya (profilo) – percorso individuale

ARGOMENTI DI STORIA DELL'ARTE MODERNA PER LA PROVA SCRITTA DEGLI STUDENTI ERASMUS

Prima parte

1. Gotico internazionale, centri e protagonisti nel quadrante europeo e in Italia
2. Brunelleschi e i suoi principi architettonici
3. Donatello: percorso, i due periodi fiorentini e il soggiorno a Padova con le opere principali
4. Masaccio
5. Leon Battista Alberti: trattati e opere
6. Mantegna
7. La scuola fiamminga
8. Piero della Francesca
9. Giovanni Bellini
10. Antonello da Messina
11. Le arti a Firenze nell'età di Lorenzo il Magnifico, situazione storica, Botticelli, Verrocchio, Pollaiuolo

Seconda parte

12. Leonardo
13. Michelangelo
14. Raffaello
15. Giorgione e Tiziano
16. Il Manierismo: concetti e protagonisti
17. Arte post tridentina, i Carracci, Annibale Carracci a Roma e il Classicismo
18. Caravaggio
19. Bernini e i caratteri generali dell'arte barocca
20. I protagonisti del Seicento in Europa, con riferimento alla geografia e storia: Poussin, Rubens, Rembrandt, Vermeer, Velasquez
21. Rococò in Europa e in Italia con riferimento alla geografia e storia: caratteri generali dello stile e protagonisti
22. Tiepolo e Canaletto
23. Il Neoclassicismo e Canova