

STORIA DELL'ARTE INTERNAZIONALE - Programma dettagliato

Prof. Giorgio Fossaluzza

Prima parte

1. Henry Focillon, una visione dell'arte occidentale

Sommario degli argomenti del manuale.

2. Il Romanico e, come premessa, gli aspetti fondamentali dell'arte paleocristiana e Bizantina. Perché romanico. Significato del termine. Contesto storico. Geografia e cronologia d'Europa. Tecniche costruttive. Principi architettonici. Esempi italiani ed europei. Funzione dell'immagine. Ruolo della cornice. Importanza della rappresentazione umana in scultura: Wiligelmo. I portali scolpiti di Moissac, Conques, Vezelay.

3. Il Gotico. Perché gotico. Nuovi ordini religiosi. Feudalesimo e monarchie. Mentalità religiose (estetica dell'abate Suger e di Bernardo di Chiaravalle).

Aspetti costruttivi. Esempi nell'Île de France (Saint Denis, Amiens, Wells, Marburg in Germania e Burgos in Spagna). Il Gotico italiano (Fossanova, Basilica di San Francesco ad Assisi).

Geografia e storia d'Italia, geografia e storia d'Europa. Architettura civile.

La cattedrale di Chartres e altri esempi fondamentali della scultura d'Oltralpe.

In Italia: Antelami e i Pisano.

Pittori del Gotico: Duccio, Simone Martini, Lorenzetti.

4. Giotto. Giottismo, il caso di Vitale da Bologna e di Tommaso da Modena.

5. Tardo Gotico o Gotico internazionale. Arte dell'autunno del medioevo secondo la definizione di Huizinga. Le corti e i loro contatti. Centri europei del Gotico internazionale (le corti); centri italiani.

Parigi universitaria, Boemia, Corte Viscontea tra Milano e Pavia. Il caso del Duomo di Milano.

Artisti: Gentile da Fabriano, Pisanello.

Arte dell'Arco Alpino; il maestro di Thon; Weicher Stil.

Persistenze del tardogotico in Europa.

6. Pittura fiamminga. Il Ducato di Borgogna. Le sculture di Sluter.

Profilo di Jan Van Eyck e le opere principali (il polittico dell'Agnello Mistico; Ritratto dell'uomo col turbante rosso; I coniugi Arnolfini; Madonna del Cancelliere Rolin; Pala Van der Paele).

Rogier Van der Weyden.

Pittura fiamminga e pittura italiana, le presenze, i centri, le influenze.

7. Primo Rinascimento. Il contesto fiorentino.

Brunelleschi, principi architettonici: il modulo, la prospettiva, edifici a pianta longitudinale e a pianta centrale.

Donatello, cronologia delle opere e tecniche (pietra, marmo, bronzo, legno, lo stiacciato, fusione a cera persa).

I momenti fondamentali: primo periodo fiorentino, soggiorno padovano (Il Gattamelata, l'Altare del Santo), ultimo periodo fiorentino (la Maddalena, la Giuditta).

Masaccio, Sant'Anna Metterza e la collaborazione di Masolino; il polittico di Pisa; la Cappella Brancacci, stile e programma iconografico.

Arte a Firenze dopo Masaccio, i protagonisti in breve: Beato Angelico, Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Domenico Veneziano (Pala di Santa Lucia de' Magnoli).

Leon Battista Alberti: i trattati e i progetti.

8. Donatello a Padova e avvio del Rinascimento nel Veneto: protagonisti e opere fondamentali a Padova, Venezia, Verona.

Mantegna, profilo. Pala di San Zeno, contesto e committenza, struttura; spazialità della Cappella Ovetari e della Camera degli sposi.

Giovanni Bellini: profilo.

9. Il secondo Rinascimento

Piero della Francesca.

Età Laurenziana: Botticelli, Pollaiuolo, Verrocchio.

In Italia Meridionale: età aragonese (Arco aragonese a Napoli). Antonello da Messina, percorso: Napoli e la pittura fiamminga, opere siciliane, incontro con lo stile di Piero della Francesca, il soggiorno a Venezia.

10. Maniera moderna o Rinascimento maturo. Roma e Firenze: Firenze repubblicana, Roma e il papato di Giulio II e di Leone X.

Concetto di Maniera Moderna, a partire da Vasari.

Leonardo (con Bramante a Milano). Michelangelo. Raffaello. Bramante a Roma, la nuova Basilica di San Pietro.

11. Maniera moderna nel Veneto. I soggiorni di Albrecht Dürer. L'ultimo Bellini. Giorgione. Tiziano: profilo, la committenza internazionale (Carlo V, Filippo II).

12. Concetto di Manierismo e protagonisti

Manieristi fiorentini, primo e secondo momento.

Giulio Romano.

1527 Sacco di Roma, la diaspora degli artisti.

Fontainebleau: il progetto di Francesco I.

Manierismo in Veneto: Jacopo Sansovino; Tiziano manierista, Tintoretto; Veronese, profilo; Jacopo Bassano. Michele Sanmicheli a Verona.

13. Il protestantesimo e l'arte. Arte post-tridentina. I Carracci: naturalismo e ideale classico, Annibale Carracci e la Galleria Farnese, il classicismo.

Caravaggio.

14. Il Barocco. Concetti generali. Bernini. Borromini .

15. Protagonisti del Seicento europeo (tra caravaggismo, classicismo e barocco).

Paesi Bassi Meridionali: Rubens e Van Dyck.

Paesi Bassi settentrionali, contesto storico e caratteri del collezionismo: Rembrandt van Rijn, Vermeer.

Francia: caravaggeschi, Poussin, Lorrain.

Inghilterra: Inigo Jones e il Neopalladianesimo.

Spagna, Siglo de Oro: Velasquez, Zurbaran, Murillo.

16. Rococò

Concetti generali e centri europei, il modello francese nelle corti europee.

Settecento veneziano: il contesto storico e la committenza.

Rosalba Carriera; Tiepolo, la pittura di storia e la sua fortuna europea, Germania e

Spagna; Canaletto, il vedutismo, la sua fortuna collezionistica europea, il soggiorno inglese.

17. Il Neoclassicismo. Le poetiche, concetti generali.

Antonio Canova, profilo; i suoi grandi committenti: Francia, Inghilterra, Germania, Austria.

David, pittura di storia.

Goya.

Bibliografia

Sono messe a disposizione le fotocopie dei capitoli relativi al seguente manuale: E. Bernini - C.

Casoli, *Linee, luci, volumi. Percorsi nella storia dell'arte*, Roma-Bari, Laterza, 2011; pp. 106-127, *Roma dalla Repubblica all'Impero*; pp. 128-143, *Arte paleocristiana e bizantina*; pp. 156-176, *Il Romanico*; pp. 178-193, 200-203, *Il Gotico*.

Per gli altri periodi si consiglia il seguente manuale sintetico: G. Dorfles-S. Buganza-Jacopo Stoppa, *Arti visive. Dal Quattrocento all'Impressionismo. Protagonisti e movimenti*, edizioni Atlas.

Seconda parte

1. L'arte e i beni culturali. Il lessico dei beni culturali. La conservazione del patrimonio. Il decalogo del FAI. La catalogazione del patrimonio. I protagonisti della conservazione e della tutela. I mestieri dei beni culturali. Partecipare alla tutela. La legislazione dei beni culturali.

Bibliografia: trattasi di un capitolo del manuale *Vivere l'arte*. Vol 1. L'antichità e il Medioevo, a cura di C. Fumarco e L. Beltrame, Verona, Bruno Mondadori, 2012, pp. 478-491.

In alternativa o in aggiunta BENI CULTURALI, conforme alla struttura della voce wikipedia.

Con particolare riguardo all'evoluzione del concetto, trattati, struttura del Ministero (voce Wikipedia) e struttura periferica (le Soprintendenze e loro denominazione, voce wikipedia).

In proposito si richiede anche la lettura delle seguenti voci wikipedia:

Cultura, Civiltà

Geografia e Geografia culturale o umanistica

Paesaggio.

2. Il museo

Che cosa è un museo.

Bibliografia: A. Mottola Molino, *Il libro dei musei*, Torino 2003, pp. 129-146: *Museologia vs Museografia*. Esempificazione: un museo di fama internazionale o un museo civico, o di interesse locale, storia, identità, gestione e prospettive promozionali.

3. La villa veneta, la villa palladiana

Tipologie, struttura e contesto.

Bibliografia: Franco Posocco, *La villa e il contesto*, in *Le ville venete. L'arte e il paesaggio*, Vittorio Veneto. Treviso 2008.

Perché nasce e cosa esprime. Contesto storico.

Bibliografia: voce *Domini di Terraferma*; voce *Storia di Venezia*, per qualche nozione su *L'espansione nella Pianura padano-veneta*; *Guerra della Lega di Cambrai, L'epoca delle ville venete*.

Andrea Palladio: profilo e sua concezione della villa con esemplificazioni delle ville principali.

Bibliografia: il Profilo di Palladio è da recuperare nel manuale di storia dell'arte o in altri testi per iniziativa e a scelta dello studente.

Avvertenza. I materiali bibliografici sono disponibili presso la copisteria Replay, vicino all'ingresso della Biblioteca Frinzi.