

STORIA DELL'ARTE MODERNA - Prof. Giorgio Fossaluzza

Argomenti

Parte introduttiva

Lo studio della storia dell'arte moderna. Terminologia

Cosa si intende per “opera d'arte”. Unicum. Originale, replica o variante, copia, riproduzione.

Lo stile (maniera), individuale, epocale. Stile di una “scuola”.

L'analisi stilistica. I singoli elementi formali. La valutazione stilistica e qualitativa.

Le tecniche.

Il disegno.

Affresco: intonaco, intonachino, sinopia, cartone, spolvero, carbonatazione, giornata

Pittura a tempera, pittura ad olio. Pittura su tavola, pittura su tela, supporti e tecniche pittoriche.

La doratura, l'uso di punzoni e bulini. Tipologie: polittico, trittico etc., pala d'altare.

Scultura. I materiali: pietra, marmo. La scultura lignea: i materiali, l'intaglio, la policromia, la doratura. La scultura in bronzo, le tecniche di fusione e di finitura.

Architettura: progetto, modello, cultura materiale, i materiali, la forma e lo spazio.

L'architetto e le maestranze. Iconografia, pianta, alzato, spaccato.

La prospettiva, il modulo.

Il colore, luce, ombra. Sfumato, tonalismo.

Quadratura. Illusionismo.

Bel composto.

Il linguaggio del gesto ed azione.

La sequenza narrativa.

La patina delle opere d'arte. Lo stato di conservazione. Interventi di conservazione, interventi di restauro come atto filologico e occasione di conoscenza.

Iconografia, iconologia. Come riconoscere i soggetti.

Generi figurativi, ad esempio sacra conversazione, Imago Pietatis.

Generi: ritratto, natura morta, battaglia, paesaggio (pittura di paese), paesaggio ideale, veduta, veduta ideata, capriccio, caricatura, scena di genere, grottesca.

Cornice, finestre, trompe-l'oeil, grisaille (monocromo, chiaroscuro)

L'immagine e le sue fonti letterarie.

Programma iconografico.

Il contesto storico, la geografia artistica.

Decontestualizzazione, ricontestualizzazione storico-culturale (collezione, museo).

L'artista, la sua formazione, quale figura sociale. La cultura dell'artista. L'esperienza dell'artista, incontri, viaggi. La psicologia dell'artista, gli aspetti biografici ed esistenziali.

Il committente, il mecenate.

Il pubblico. La percezione. Valori simbolici e politici.

Il gusto, l'aura.

La letteratura artistica. La critica d'arte.

La periodizzazione. Perché una storia dell'arte moderna (occidentale) e non antica, medioevale o contemporanea?

PRIMA PARTE

1. **Il Gotico Internazionale.** Contesto storico e caratteri costitutivi del linguaggio. Situazione europea: centri, protagonisti, opere principali (*da integrare con la dispensa tratta da *Storia dell'arte italiana*, vol. 2, a cura di C. Bertelli, G. Briganti, A. Giuliano, Mondadori). Corti e centri in Italia, protagonisti e opere. Gentile da Fabriano, de' Grassi, Stefano da Verona e Michelino da Besozzo (**La Madonna del Roseto* del Museo di Castelvecchio è da integrare con gli appunti delle lezioni e la voce wikipedia), Masolino, Pisanello.

Manuale, 2012, **vol. 1**, pp. 469-473 (dispensa in copisteria).

2. **L'alba del Rinascimento a Firenze.** Contesto storico (manuale, 2012, **vol. 2**, pp. 14-19).

Filippo Brunelleschi: profilo, principi architettonici (prospettiva e modulo), committenze (pp. 20-31). Donatello: primo periodo fiorentino, soggiorno padovano, ultimo periodo (pp. 32-35; 38-39). Masaccio: linguaggio pittorico, opere e confronti (pp. 42-47).

3. **La prima metà del Quattrocento in Toscana.**

Beato Angelico, Filippo Lippi, Domenico Veneziano, Andrea del Castagno, Paolo Uccello, Benozzo Gozzoli. Manuale, 2012, pp. 52-61.

La scultura toscana del primo Rinascimento (Lorenzo Ghiberti, Iacopo della Quercia). Manuale, pp. 68-73.

L'edificio ideale di Leon Battista Alberti; i trattati (*da integrare con appunti delle lezioni e voce wikipedia). Manuale pp. 74-77 e pp. 80-81.

4. **La pittura fiamminga e l'Italia.**

Jan van Eyck, Rogier van der Weyden e gli altri pittori fiamminghi citati.

Manuale, 2012, pp. 64-67.

5. Piero della Francesca, profilo e opere. Manuale p. 86, pp. 92-99.

6. La Firenze medicea e l'Italia centro-meridionale.

Firenze: Verrocchio, Pollaiuolo, Botticelli (manuale pp. 108-114 e pp. 126-127).

Umbria e Roma: Perugino, Signorelli (manuale pp. 115-117 e pp. 120-121).

L'Italia meridionale: Antonello da Messina (manuale pp. 122-125).

7. Il Rinascimento nell'area veneta.

Fra Tardogotico e Rinascimento (Rinascimento "umbratile"): Jacopo Bellini

Conseguenze della presenza di Donatello a Padova. Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, (manuale pp. 131-135; pp. 138-141; pp. 144-148; Gentile Bellini e Carpaccio pp. 149-150).

SECONDA PARTE

8. **Il Cinquecento.** Contesto storico e concetti principali: Maniera moderna e Manierismo (manuale pp. 175-181).

Bramante a Milano e Roma (pp. 184-191). Leonardo da Vinci (pp. 194-199; pp. 202-204; pp. 206-207). Michelangelo (pp. 210-223; pp. 226-230). Raffaello (pp. 233-245; 248-249).

Giorgione, Tiziano (pp. 252-261; pp. 264-270).

Lorenzo Lotto (pp. 276-279).

Correggio (pp. 280-283).

9. Il Manierismo.

Manierismus: concetto storiografico, sua formulazione tra Otto e Novecento (*da integrare con appunti delle lezioni e voce wikipedia, con particolare evidenza alla diaspora degli artisti conseguente al sacco di Roma del 1527).

Prima fase a Firenze: Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino, Pontormo (manuale, 2012, pp. 289-294).

Lo stile clementino: Giulio Romano a Roma e a Mantova, Parmigianino. Manuale, 2012, pp. 295-299.

Seconda fase a Firenze: Bronzino, Cellini, Giambologna (pp. 302-303).

Il Cinquecento in Europa, Dürer tra Germania e Italia (pp. 314-319).

Veneto: Tintoretto e Veronese (pp. 327-335); Bassano (pp. 336-337); Sansovino e Palladio (pp. 338-345).

Avvertenza: si consiglia di impostare il percorso di studio posponendo il capitolo introduttivo al Barocco (come indicato al punto 12) e anticipando lo studio dell'arte

post-tridentina e dei Carracci (come indicato al punto 10). A quest'ultima parte vanno aggiunte, come indicato sempre al punto 10, anche le pp. 352-354.

10. **Arte post-tridentina.** Contesto e artisti (manuale, 2012, pp. 352-354). L'Accademia dei Carracci a Bologna e Annibale Carracci a Roma (pp. 377-381). Il classicismo a Roma dopo i Carracci (pp. 386-388). (*Da integrare con il capitolo, in dispensa, "Sviluppi del classicismo" dedicato a Poussin e Lorrain tratto da *Arte nel tempo*, vol. 2, a cura di P. De Vecchi e E. Cerchiari, Bompiani).

11. **Caravaggio.** Profilo e opere (manuale pp. 391-395; pp. 400-403). L'eredità della pittura di Caravaggio (pp. 404-405).

12. **Il Barocco.** Contesto (manuale pp. 372-376). Bernini e Borromini (pp. 410-429). La pittura barocca, l'opera di Pietro da Cortona (pp. 438-443). Guarini e Longhena (pp. 430-434).

13. **La pittura europea nel Seicento.** Contesto e protagonisti in Francia, Spagna, Fiandre, Province Unite (manuale pp. 453-457), Velázquez (pp. 460-461). Rubens, profilo e opere (p. 453, p. 456). Inigo Jones e il neopalladianesimo (*da integrare con appunti delle lezioni e voce wikipedia).

14. **Il Rococò.** Caratteristiche e centri (manuale pp. 472-481). Il vedutismo (pp. 487-489). Tiepolo, profilo, Würzburg (pp. 490-493) e il decennio spagnolo.

15. **Il Neoclassicismo.** Contesto storico-culturale (manuale, 2012, vol. 3, pp. 13-16; pp. 18-19, dispensa in copisteria). Winckelmann (p. 20). David, profilo (pp. 21-25). Canova, profilo (pp. 26-31). Inquietudini preromantiche: Füssli e Goya (pp. 63-67).

Argomenti di Storia dell'Arte Moderna per le prove scritte 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