

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI
CORSO DI STORIA DELL'ARTE ANTICA A.A. 2019/2020
II SEMESTRE

Prof.ssa Fina Serena Barbagallo

finaserena.barbagallo@abana.it

8 CFA (60 h): Didattica dell'arte I anno; Scultura I anno; Scenografia I anno

6CFA (45h): Restauro (PFP1,PFP2,PFP4) I anno

“Le radici dell'Arte Classica”

“Ogni epoca, per trovare identità e forza, ha inventato un'idea diversa di 'classico'. Così il 'classico' riguarda sempre non solo il passato ma il presente e una visione del futuro.

Per dar forma al mondo di domani è necessario ripensare le nostre molteplici radici”

(S. Settis, Futuro del “Classico”)

Programma:

Le lezioni del corso esamineranno la produzione pittorica, grafica, architettonica e scultorea del periodo in questione in particolar modo: la preistoria, l'arte classica fino ad arrivare alle premesse dell'arte paleocristiana. Lo studente è tenuto a conoscere l'evoluzione della storia dell'arte, attraverso i manuali consigliati della parte istituzionale e gli approfondimenti degli argomenti della parte monografica.

Contenuti:

La disciplina si suddivide in due processi di formazione:

- La **programmazione istituzionale** o propedeutica affronta le problematiche storiografiche di un periodo dell'arte in Occidente, dalle origini alla produzione paleocristiana; seguendo l'evoluzione delle conoscenze del mondo antico, la ricerca e l'ideazione della forma perfetta, attraverso cui misurare la persistenza del classico come radice dell'arte occidentale. Saranno affrontati i seguenti periodi storici: la Preistoria, le civiltà del Vicino Oriente e dell'Egitto, l'arte nel mar Egeo (Creta, Micene) l'arte Greca, le civiltà dell'Italia antica, la Magna Grecia e la Sicilia, l'arte Etrusca, l'arte Romana, il Cristianesimo.
- La **programmazione monografica** intende sviluppare una metodologia storico-critica, attraverso l'analisi di saggi monografici che evidenziano le linee contenutistiche di un determinato periodo dell'arte antica. Si analizzerà lo studio dell'arte greca dal periodo arcaico a quello ellenistico e il concetto del termine classico nei vari periodi storici, in

particolare si esaminerà la “Collezione Farnese del Museo Archeologico di Napoli”. La linea programmatica seguirà due diverse fasi: la prima di carattere storico-artistico, con riviste specializzate; la seconda metodologico con saggi di estetica e filosofia.

Modalità della didattica:

DIDATTICA A DISTANZA: TUTORIAL MICROSOFT TEAMS

Orario delle lezioni online:

Storia dell'arte antica: lunedì 19.00 - 20.30; giovedì 11.30 - 13.30; venerdì 11.30-13.30.

Bibliografia (parte istituzionale) un testo a scelta:

Per gli studenti stranieri solo la parte istituzionale.

- A. PINELLI, *Le ragioni della bellezza, dalla Preistoria all'apogeo dell'Impero Romano*, Loescher, Torino 2011, vol. I. versione rossa
- S. SETTIS, T. MONTANARI, *Arte. Una storia naturale e civile. Dalla Preistoria alla Tarda Antichità*, Einaudi scuola, Milano, 2019, vol. I

Testi di approfondimento (parte monografica):

- S. SETTIS, *Futuro del "classico"*, Giulio Einaudi editore, Torino 2004;
- *La collezione Farnese*, a cura di C. Gasparri, Mondadori Electa, Milano-Verona, 2011.
- *La pittura pompeiana*, a cura di V. Sampaolo, Mondadori Electa, Milano-Verona, 2015

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI
CORSO DI STORIA DELL'ARTE MODERNA A.A. 2019-2020
II SEMESTRE

Prof.ssa Fina Serena Barbagallo

finaserena.barbagallo@abana.it

8 CFA (60 h): Didattica dell'Arte II anno; Decorazione I anno

6CFA (45h): Restauro (PFP1,PFP2,PFP4) II anno

Programma:

Le lezioni del corso esamineranno la produzione pittorica, grafica, architettonica e scultorea del periodo in questione in un arco cronologico che va dal 1400 fino al 1700. Attraverso l'analisi dei testi si tratterà il contesto culturale, geografico, sociale, tecnico, e tematico dell'arte moderna. Verranno affrontati temi come: la rinascita dell'antichità, il Rinascimento figurativo, la società rinascimentale, l'imitazione degli antichi e lo studio della natura, la percezione dello spazio e la prospettiva scientifica, il Rinascimento nordico, la Maniera moderna, il Barocco, il naturalismo, l'illusionismo spaziale, il Rococò, il Neoclassicismo, caratteristiche basilari della cultura artistica moderna; infine attraverso la lettura delle opere d'arte si approfondirà lo stile delle personalità artistiche del periodo esaminato.

Contenuti:

La disciplina si suddivide in due processi di formazione:

- **La programmazione istituzionale** o propedeutica affronta le problematiche storiografiche di un periodo dell'arte in Occidente: dal 1400 al 1700. Saranno affrontati i seguenti periodi storici:
- **Il Rinascimento:** Il Rinascimento e la concezione dell'uomo; la rinascita dell'antichità; l'Umanesimo; gli umanisti, la società, gli artisti; Firenze e l'invenzione del Rinascimento figurativo; i padri fondatori e i caratteri del nuovo stile; l'imitazione degli antichi e lo studio della natura; la percezione dello spazio e la prospettiva scientifica; il Rinascimento nordico; Brunelleschi; Donatello; Masaccio; il Rinascimento fiammingo; Firenze, oltre i padri fondatori: dal potere oligarchico all'ascesa dei Medici; Firenze tra il 1434 e il 1469; la nuova committenza; diversi usi della prospettiva e dell'antico; la bottega e la formazione dell'artista nel Quattrocento; Lorenzo Ghiberti; Masolino;

Michelozzo; Beato Angelico; Jacopo della Quercia; Leon Battista Alberti; Andrea del Castagno; la diffusione dell'arte rinascimentale: gli artisti e le corti; Padova e l'Italia settentrionale; Ferrara: la corte estense; i domini della Chiesa: i casi di Rimini, Urbino, Roma; Milano sforzesca; Andrea Mantegna; Cosmè Tura, Francesco del Cossa, Ercole de' Roberti, Piero della Francesca. Verso il Cinquecento: Napoli, Firenze, Venezia; Lorenzo il Magnifico: la cultura come strumento di governo; il Neoplatonismo; Savonarola; collezionisti e artisti; Antonello da Messina; Sandro Botticelli; Giovanni Bellini; Vittore Carpaccio; Dürer.

- **La Maniera moderna:** la "terza età" di Vasari; Firenze e il disegno; Roma e lo studio dell'antichità; Milano sforzesca; Roma da Sisto IV a Giulio II; Roma sotto il papato di Leone X; Firenze dai Medici alla Repubblica; l'arte italiana al centro del mondo; Bramante; Leonardo; Michelangelo; Raffaello. Venezia, l'Italia padana; Giorgione; Tiziano; Lotto; Correggio; il Manierismo: Firenze dalla Repubblica al Granducato; l'eredità dei grandi; l'insorgenza anticlassica; Roma e lo stile clementino; la diaspora degli artisti; la scuola tosco-romana; Roma sotto i Farnese; il sistema delle ville; Roma tra Manierismo e Controriforma; i nuovi valori di semplicità e decoro nella pittura lombarda; Tintoretto; Veronese; Bassano; l'architettura della Repubblica veneta; Palladio; la grande stagione di Genova; Bologna e Milano nell'età della Controriforma.
- **Il Barocco:** la committenza ecclesiastica; l'opposizione al Manierismo e la pittura della realtà; verso il Barocco; i centri artistici nell'Italia del XVII secolo; i centri del Barocco in Europa; l'Accademia dei Carracci; Caravaggio; Guercino; Lanfranco; Rubens; Gian Lorenzo Bernini; Francesco Borromini; Pietro da Cortona; il Seicento lombardo; architettura e urbanistica a Torino; ricerca e fedeltà alla tradizione: Genova e Firenze; Venezia; Napoli, Lecce; il Seicento spagnolo; la pittura olandese; la pittura francese; gli sviluppi del Barocco e il Rococò; il rinnovamento settecentesco; il panorama artistico italiano; la pittura tardobarocca e rococò in Europa; architettura e urbanistica in Italia; la scultura in Italia; l'architettura tardobarocca centroeuropea; le diverse tendenze della pittura rococò francese; la corte sabauda e l'architettura di Juvarra; la pittura a Genova, Milano e Bologna; il Settecento veneziano; Tiepolo; il trionfo della luce e del colore; il Vedutismo; l'Italia meridionale prima e dopo i Borboni; la scena romana.
- **Il Neoclassicismo:** la riscoperta dell'antico; la polemica antirococò e il Neoclassicismo; l'idea neoclassica del Bello; rinnovamento e varietà in architettura e urbanistica; il ruolo dell'Italia nella cultura figurativa europea; Giovan Battista Piranesi; Jacques-

Louis-David; Antonio Canova; la nascente scuola inglese; l'architettura neoclassica: fra utopia e revival.

- **La programmazione monografica** intende sviluppare una metodologia storico-critica, attraverso l'analisi di saggi monografici che evidenziano le linee contenutistiche di determinati periodi dell'arte moderna.

Modalità della didattica:

DIDATTICA A DISTANZA: TUTORIAL MICROSOFT TEAMS

Orario delle lezioni online:

Storia dell'arte moderna: mercoledì 16.00 - 17.30; giovedì 9.30 - 11.20; venerdì 9.30-11.20.

BIBLIOGRAFIA

Per gli studenti stranieri solo la parte istituzionale.

Parte istituzionale un manuale a scelta tra:

- C. Bertelli, E. Daffra, M. Pavesi, *La storia dell'arte*, Ed. Bruno Mondadori, Milano-Torino, 2010, voll. III-IV.
- S. Settis, T. Montanari, *Arte. Una storia Naturale e Civile*, Einaudi scuola, Mondadori Edication, 2019, voll. III-IV

Testi di approfondimento(parte monografica):

- L. Di Mauro, G. Vitolo, *Storia illustrata di Napoli*, Pacini Editore, Ospedaletto, 2006, da p. 99 a p. 217.

G. C. Sciolla, *Studiare l'arte. Metodo, analisi e interpretazioni delle opere e degli artisti*, Utet Università, Novara, 2010.