ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

Scuola di Didattica e Comunicazione dell’arte

Terzo anno · 8 CFA

Metodologia e teoria della storia dell’arte

Prof.ssa Viviana Farina

Anno accademico 2026-2027 · Primo semestre

Orario delle lezioni: mercoledì, ore 14.00-18.00.

Le comunicazioni relative al corso, la condivisione dei materiali didattici e la trasmissione degli elaborati per l’esame avverranno attraverso il gruppo chiuso del corso su **Microsoft Teams**.

Presentazione del corso

Il corso ripercorre la formazione del pensiero sull’arte e dei metodi della ricerca storico-artistica, dalle fonti antiche alla costituzione della storia dell’arte come disciplina. Attraverso la lettura e il commento di brani antologici, messi a confronto con opere e testimonianze figurative, saranno esaminati i diversi modi di descrivere, interpretare, giudicare e ordinare storicamente la produzione artistica.

Particolare attenzione sarà riservata al rapporto fra osservazione diretta delle opere e fonti scritte, al lessico del giudizio, alla costruzione delle biografie e delle storie artistiche, alla pratica dell’attribuzione e al ruolo del disegno come strumento di conoscenza. Il percorso generale sarà accompagnato da un approfondimento su Pontormo e da una parte monografica dedicata a Giovanni Battista Cavalcaselle.

Argomenti del corso

1. Il pensiero sull’arte nell’antichità.

I concetti di *téchne* e *ars*, imitazione, immaginazione e verosimiglianza; il rapporto fra arte e natura nella riflessione di Platone, Aristotele e della tradizione stoica. La rappresentazione dell’artista e dell’opera nella letteratura antica.

2. Plinio e Vitruvio: raccontare le arti, trasmettere il sapere.

La *Naturalis historia* di Plinio il Vecchio: origini delle arti, aneddoti sugli artisti, giudizi di qualità e modelli di eccellenza. Il *De architectura* di Vitruvio: formazione dell’architetto, teoria e pratica, proporzione e rapporto con il corpo umano. Lettura e commento di passi scelti.

3. La letteratura artistica medievale.

Ricettari, trasmissione delle tecniche e cultura di bottega (*Mappae Clavicula*, Eraclio, Teofilo). Il *Libro dell’arte* di Cennino Cennini fra tradizione tecnica, formazione dell’artista e riflessione sul disegno. La fama degli artisti nella letteratura trecentesca: Dante, Petrarca e Boccaccio; Giotto e Simone Martini.

4. Il Quattrocento: memoria degli artisti e fondamenti teorici della pittura.

I *Commentarii* di Lorenzo Ghiberti e il rapporto fra tradizione antica, memoria storica e autobiografia. Leon Battista Alberti e il *De pictura*: prospettiva, composizione, *istoria*, gesti e affetti; la formazione culturale del pittore.

5. Leonardo teorico.

Gli scritti sulla pittura: la compilazione postuma del *Libro di pittura* e la successiva tradizione editoriale del *Trattato della pittura*. Pittura come conoscenza della natura; esperienza, osservazione e disegno. Il paragone delle arti, i moti dell’animo, luce e ombra, prospettiva aerea e sfumato. Le indicazioni per rappresentare una battaglia e gli studi per la *Battaglia di Anghiari*.

6. Giorgio Vasari e la costruzione della storia dell’arte.

Le due edizioni delle *Vite*, del 1550 e del 1568: struttura, finalità e articolazione nelle tre età. Lettura del Proemio alla terza età. Il lessico vasariano: regola, ordine, misura, disegno, maniera, grazia e licenza. Il rapporto con l’antico e l’elaborazione del bello attraverso la selezione dei modelli. Il *Libro dei disegni*, il collezionismo e la funzione conoscitiva delle testimonianze grafiche.

7. Il paragone delle arti e la parola degli artisti.

Le *Due lezzioni* di Benedetto Varchi e le risposte di Pontormo, Benvenuto Cellini e Michelangelo. Pittura, scultura e centralità del disegno. L’autorappresentazione di Michelangelo nelle lettere e nelle rime; il dialogo con Vittoria Colonna; la costruzione biografica dell’artista nelle opere di Ascanio Condivi e Giorgio Vasari. Sviluppi della teoria artistica fra Cinquecento e Seicento: cenni a Giovanni Paolo Lomazzo e Federico Zuccari.

8. Approfondimento: Pontormo fra opere, fonti e interpretazioni critiche.

Lettura e commento della *Vita di Pontormo* di Vasari, con particolare attenzione al linguaggio del giudizio e alla costruzione del profilo dell'artista. Confronto fra narrazione biografica, testimonianze dell'artista, dipinti e disegni; il rapporto con Michelangelo e il problema degli affreschi perduti del coro di San Lorenzo. Discussione delle interpretazioni moderne, a partire dagli studi di Antonio Pinelli. Il percorso comprende la visita didattica alla mostra dedicata a Pontormo presso le Scuderie del Quirinale, a Roma.

9. La letteratura artistica del Seicento.

Biografia, teoria dell'arte, collezionismo e criteri del giudizio. La conoscenza delle maniere, la distinzione fra originali e copie, la valutazione e la disposizione dei dipinti nelle raccolte. Il rapporto fra natura e idea, tradizione classicista e pluralità delle scuole artistiche. Autori di riferimento: Giulio Mancini, Vincenzo Giustiniani, Giovanni Baglione, Giovanni Pietro Bellori, Carlo Ridolfi, Marco Boschini e Filippo Baldinucci. Lettura e commento di una selezione di brani antologici.

10. Il Settecento: antiquaria, conoscitori e critica d'arte.

La Repubblica delle Lettere e il dibattito sul metodo storico. Repertori antiquari e uso delle immagini come documenti; memoria delle scuole e raccolta delle fonti. Criteri del giudizio e catalogo ragionato; collezionismo e conoscenza dei disegni. La critica delle esposizioni e il rapporto con il pubblico. Autori di riferimento: Montfaucon, De Dominici, Bottari, de Piles, Mariette, Caylus, Dubos, Algarotti e Diderot. Lettura e commento di una selezione di brani antologici.

11. Dall'antiquaria alla storia dell'arte: Winckelmann, Piranesi e Lanzi.

Le interpretazioni dell'antico e la storicizzazione dello stile. Il confronto fra arte greca e romana. Museo, ordinamento delle collezioni e catalogo. Luigi Lanzi e la costruzione di una storia della pittura per scuole, epoche e relazioni fra artisti.

12. L'Ottocento e gli inizi del Novecento: formazione e sviluppo della disciplina.

Il percorso seguirà i nuclei «Epoche, nazioni, stili (1815-1873)» e «La storia dell'arte tra Nationbuilding e studio della forma (1873-1912)» del volume curato da Orietta Rossi Pinelli. Saranno affrontati: restituzioni e patrimonio dopo il 1815; musei, viaggi, archivi e cataloghi; riscoperta del Medioevo; storia della cultura e interpretazione del Rinascimento; conoscenza attributiva e studio della forma; consolidamento delle istituzioni della ricerca e della tutela. Autori e casi di riferimento: Séroux d'Agincourt, Rumohr, Kugler, Waagen, Eastlake, Mündler, Milanesi, Ruskin, Semper, Baudelaire, Burckhardt, Cavalcaselle, Morelli, Berenson, Riegl, Wölfflin, Warburg e Adolfo Venturi.

13. Parte monografica: Cavalcaselle al Prado nel 1852.

Il catalogo di Pedro de Madrazo del 1850 come strumento di lavoro. Lettura delle postille e dei disegni di Cavalcaselle: attribuzioni, dubbi, confronti, osservazioni sullo stile e sullo stato delle opere. Rapporti fra catalogo annotato, taccuini di viaggio e successive pubblicazioni con Joseph Archer Crowe. Il disegno come strumento di analisi e memoria visiva; la costruzione e la verifica del giudizio attributivo.

14. Adolfo Venturi e Roberto Longhi: metodi a confronto.

Lezione conclusiva dedicata al confronto fra i due studiosi: osservazione diretta delle opere, attribuzione, rapporto con le fonti, analisi formale e linguaggio della critica. Continuità e differenze nell'esercizio della conoscenza e nella costruzione del racconto storico-artistico, attraverso la lettura comparata di passi scelti e l'analisi di casi di studio.

Modalità didattiche

Lezioni accompagnate da immagini, lettura e commento di brani antologici, confronto fra fonti scritte e opere, esercitazioni di osservazione e discussione dei problemi metodologici. I testi e i materiali di approfondimento saranno condivisi attraverso il gruppo Microsoft Teams del corso.

Bibliografia di riferimento

• Orietta Rossi Pinelli (a cura di), *La storia delle storie dell'arte*, Torino, Einaudi, 2014, nelle sezioni relative al percorso da Vasari ai primi decenni del Novecento e agli autori trattati nel corso.

• Viviana Farina, *I giorni di Giovan Battista Cavalcaselle al Prado (1852). Il catalogo Madrazo del 1850, tra note e disegni*, Roma, tab edizioni, 2026. E-book in open access, disponibile online dal **7 dicembre 2026**.

• Brani antologici delle fonti e letture di approfondimento forniti dalla docente e condivisi nel gruppo Microsoft Teams del corso. I materiali dedicati all'antichità, al Medioevo e al primo Rinascimento costituiscono il riferimento per le parti non comprese nel volume curato da Rossi Pinelli.