



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CENTRO DI SERVIZI
CULTURALI
PER STRANIERI

Storia dell'Arte II
Arte Moderna e Contemporanea dal '500 al '900

Dr. Marco Calafati

Descrizione generale

I quattro secoli tra la morte di Michelangelo Buonarroti nel 1564 e la metà del Novecento corrispondono ad un periodo di fondamentali evoluzioni per l'arte occidentale.

Questo corso analizza la pittura, la scultura e l'architettura nei maggiori centri artistici italiani (Firenze, Roma, Napoli, Venezia e Milano) e le opere di molti tra i più importanti artisti, concentrando l'attenzione sul loro contesto di produzione.

Il corso inizia con l'arte della seconda metà del Cinquecento a Firenze e a Roma, per poi concentrarsi sul Barocco – immediatamente successivo al secondo Rinascimento – ed esamina questo periodo nelle regioni italiane. In seguito, il corso esplora lo sviluppo di due stili opposti che emergono nel corso del Settecento: il Rococò e il Neoclassicismo. Dopo il movimento artistico dei Macchiaioli in Toscana, il corso culmina con le avanguardie del Novecento italiano: il Futurismo e la Metafisica. Questo corso mette in evidenza l'emergere di caratteristiche (artistiche, sociali, politiche, scientifiche, filosofiche e religiose) che anticipano gli aspetti che saranno affrontati dalla società moderna.

Le opere d'arte sono analizzate in relazione alle biografie degli artisti. In particolare, una parte del corso è dedicata all'arte fiorentina. L'accento è posto sulle opere d'arte e d'architettura con cui lo studente può avere un'esperienza diretta: la maggior parte delle discussioni sono condotte davanti a dipinti e a sculture originali o all'interno di monumenti. Una particolare importanza è data alle opere chiave, ai luoghi di produzione, alle tecniche, ai mecenati e al pubblico: in particolare, dal Cinquecento al Novecento, cambia il ruolo dell'artista. Altri argomenti del corso sono: i



confronti tra la cultura letteraria, l'arte e l'architettura delle principali città italiane e di altri paesi europei / la storia del paesaggio e del giardino in Italia / la percezione e le emozioni che suscitano le arti visive.

Obiettivi

Lo studio della storia dell'arte e dell'architettura moderna e contemporanea si prospetta ogni giorno al pubblico in modi diversi e per motivi diversi.

L'obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti un metodo per orientarsi tra i principali temi dell'arte, di riconoscere e commentare le opere degli artisti più rappresentativi dei diversi movimenti. Durante questo corso, gli studenti acquisiscono la conoscenza di alcune tra le più importanti opere pittoriche, scultoree e dell'architettura italiana. Gli studenti sviluppano una solida comprensione dei seguenti:

- Concetti di base dei simboli e delle allegorie dell'arte italiana.
- Problemi di proporzione e armonia in architettura.
- Connessioni tra scultura, pittura e architettura.
- Analisi degli aspetti tecnici rilevanti dell'arte, della pittura, della scultura in pietra, marmo e bronzo, delle tecniche di costruzione e dell'utilizzo di materiali ornamentali.
- Analisi e interpretazione visiva.
- Contesti sociali e culturali dell'arte.

Metodologia

Questo corso di storia dell'arte è interdisciplinare. Io credo che una struttura storica sia utile per gli studenti e consente un importante vantaggio alla formazione umanistica. Io fornisco dossier, database di immagini, powerpoint con foto, link utili per lavorare con opere d'arte / immagini; elaboro progetti di gruppo per l'analisi della storia della costruzione di palazzi e chiese italiane dal Rinascimento al Novecento. Gli studenti effettuano visite ai monumenti, ai cantieri artistici, ai musei, alle gallerie, agli archivi e agli ateliers. Uno dei focus del corso è portare gli studenti a contatto con lo stato contemporaneo delle opere che stanno studiando.

Credo che l'opportunità di lavorare nella storia dell'arte con programmi tecnologici consenta di esplorare come i nuovi strumenti siano in grado di migliorare gli obiettivi delle classi tradizionali. La disponibilità di Youtube permette infatti di integrare il corso con video e film.



Struttura del corso

Introduzione

Argomento 1. Michelangelo e Raffaello a Firenze e a Roma

Argomento 2. La Firenze di Cosimo I de' Medici, il Concilio di Trento e la Controriforma

Argomento 3. Il Classicismo e il Naturalismo nella Pittura Italiana: i Carracci e Caravaggio

Argomento 4. La Roma di papa Urbano VIII: innovazioni architettoniche e scultoree di Bernini e Borromini

Argomento 5. Dal Rococò al Neoclassicismo: Giovanbattista Tiepolo, Canaletto e Antonio Canova

Argomento 7. I Macchiaioli toscani e il rapporto con gli impressionisti francesi

Argomento 8. Due avanguardie italiane: il Futurismo e la Metafisica

Testi e bibliografia

Manuali di riferimento:

C. Bertelli, G. Briganti, A. Giuliano, *Storia dell'arte italiana*, Milano, Electa Mondadori.

R. Wittkower, *Arte e architettura in Italia, 1600-1750*, (ed italiana: Torino, Einaudi).

Sono utili anche i seguenti repertori ed enciclopedie: *Maestri del colore*, Fratelli Fabbri; *Classici dell'arte*, Rizzoli; *Maestri della scultura*, Fratelli Fabbri; *Storia dell'architettura italiana*, a cura di F. Dal Co, Electa, 2000-2006, in particolare i volumi: *Il primo Cinquecento*, *Il secondo Cinquecento*, *Il Seicento*, *Il Settecento*, *Storia visiva dell'architettura italiana, 1400-1700*