

ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA – BERGAMO

anno accademico	2020-21
codice dell'insegnamento	037
nome dell'insegnamento	Storia dell'arte moderna
docente	Maria Grazia Recanati
tipologia dell'attività formativa	Base per P
settore scientifico disciplinare	ABST47
CFA	7
semestrale /annuale	Annuale
totale ore insegnamento	52
ore di lezione / settimane	3/18

Nome docente e contatti

Maria Grazia Recanati – mariagrazia.recanati@abagcarrara.it

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire una visione complessiva della storia dell'arte dall'inizio del XV secolo al XVIII secolo, con particolare attenzione alle vicende italiane, ma senza trascurare importanti momenti dell'arte europea nei suoi contatti con la cultura artistica italiana. Ogni anno il corso presenta un argomento monografico, la cui trattazione mira a condurre lo studente alla padronanza delle principali linee di sviluppo storico del periodo considerato e a riconoscere le opere degli artisti più significativi. Il corso si propone inoltre di tessere il più possibile rapporti con la storia delle idee, con le vicende storiche e l'evoluzione del pensiero filosofico, religioso e scientifico, cercando di restituire una visione interdisciplinare dello studio della storia dell'arte e una visione critica dell'apporto intellettuale fornito dai diversi artisti alla storia della cultura. Tale approccio, che ambisce a trascendere la mera conoscenza per informazione, può risultare utile al riconoscimento delle radici profonde della contemporaneità e ad una più consapevole comprensione dell'attuale identità culturale europea.

Prerequisiti (propedeuticità)

Nessuno

Contenuto del corso

Il corso dell'a.a. 2020-2021 si incentra sull'arte del XVII secolo e sul Barocco, in particolare sul suo sviluppo nella città di Roma, che in tale periodo cambiò profondamente l'assetto urbanistico e il profilo monumentale. Dopo un'introduzione sulle categorie estetiche del Barocco e sull'ambiente storico, sociale e culturale in cui il Barocco nasce (con particolare riguardo alla contemporanea rivoluzione scientifica, al clima religioso, al mecenatismo e al collezionismo, al rapporto con le altre arti, specie il teatro), verranno presi in esame alcuni temi portanti e alcune figure fondamentali per comprendere lo straordinario contributo del XVII secolo alla modernità: Annibale Carracci, Caravaggio e i Caravaggeschi, Rubens, Rembrandt, Velázquez, Georges de La Tour, Vermeer, Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, Andrea Pozzo.

1. Introduzione al termine "Barocco" e alle sue diverse accezioni.
2. Transizione dal Manierismo al Barocco: mutamento e continuità delle categorie estetiche; nascita dei nuovi generi pittorici e del nuovo collezionismo.
3. I diversi volti del Barocco: la pittura di realtà di Caravaggio e Annibale Carracci; l'influenza di Rubens in Europa.
4. Diffusione del caravaggismo in Europa: la pittura di luce.
5. Sviluppo del ritratto nel XVI secolo: Bernini, Velázquez, Rembrandt.
6. Nascita della caricatura e l'estetica del brutto.
7. Lo sguardo di Vermeer.

8. L'architettura barocca: Bernini e Borromini nella Roma dei Papi.
9. Influenza degli ordini religiosi: la "composizione di luogo" degli Esercizi spirituali ignaziani e lo spazio dipinto nelle chiese dei Gesuiti.
10. L'arte totale del Barocco: il primato dello spettacolo.
11. Il rapporto con l'antico e l'influenza dei grandi collezionisti.
12. Il rapporto dell'artificio con la natura: i giardini barocchi.

Alcune lezioni saranno dedicate a presentazioni curate dagli studenti sulla base dei loro interessi o attingendo ai testi di riferimento per l'esame.

Si propone per il secondo semestre una sessione seminariale da condurre insieme al Conservatorio di Bergamo e da sviluppare in collaborazione con la cattedra di Storia della musica, con piccole esecuzioni commentate a cura degli studenti e dei docenti del Conservatorio. Tale progetto intende attivare un primo scambio di competenze fra i due Istituti, contribuendo ad una più strutturata condivisione futura dell'esperienza didattica.

Testi di riferimento (bibliografia per l'esame)

1. Per la parte generale: Salvatore Settis, Tomaso Montanari, *Arte. Una storia naturale e civile*, vol. 4. *Dal Barocco all'Impressionismo*, Mondadori Education - Einaudi Scuola, Milano-Torino 2019.
2. Per la parte monografica, oltre gli **appunti** e i **PowerPoint** delle lezioni:
lettura obbligatoria di:
Tomaso Montanari, *Il Barocco*, Einaudi, Torino 2012.
Erwin Panofsky, *Che cos'è il barocco?*, in *Tre saggi sullo stile. Il barocco, il cinema, la Rolls-Royce*, a cura di Irving Lavin, Electa, Milano, 1996, pp. 23-90.

Un ricerca a scelta sulla base della seguente bibliografia:

- Francesca Cappelletti, Thomas Clement Salomon, *La Tour. L'Europa della luce*, Skira, Milano 2020, cat. della mostra, Palazzo Reale, Milano 2020.
- Giuseppe Dardanello, Michela di Macco, *Sfida al Barocco. Roma, Torino, Parigi 1680-1750*, SAGEP Editori, Genova, 2020, catalogo della mostra, La Venaria Reale (TO), 2020.
- Il disegno tra Napoli, Firenze e Roma ai tempi di Salvator Rosa*, Atti del Convegno internazionale di studi, a cura di Viviana Farina, Areablu Edizioni, Cava de' Tirreni (SA) 2017.
- Francis Haskell, *Mecenati e pittori. Studio sui rapporti tra arte e società italiana nell'età barocca*, II edizione, Sansoni, Firenze 1985; *Parte prima: Roma*, pp. 25-263.
- Roberto Longhi, *Caravaggio*, ed. Abscondita, Milano 2015.
- Caravaggio*, a cura di Claudio Strinati, Skira Editore, Milano 2010.
- La luce del vero. Caravaggio, La Tour, Rembrandt, Zurbarán*, Silvana Editoriale, Milano 2000.
- AAVV, *La natura morta ai tempi di Caravaggio*, Electa Napoli, 1996.
- Tomaso Montanari, *La libertà di Bernini. La sovranità dell'artista e le regole del potere*, Einaudi, Torino 2016.
- Steven Nadler, *Gli ebrei di Rembrandt*, ed. it. Einaudi, Torino 2017.
- Tomaso Montanari, *Velázquez e il ritratto barocco*, Einaudi, Torino 2018.
- Paolo Portoghesi, *Borromini nella cultura europea*, Laterza, Roma-Bari 1982.
- Paolo Portoghesi, *Roma barocca*, Editori Internazionali Riuniti, Roma 2011.
- Ignazio e l'arte dei Gesuiti*, a cura di Giovanni Sale S.J., Jaca Book, Milano 2003.
- Elena Tamburini, *Gian Lorenzo Bernini e il teatro dell'Arte*, Le Lettere, Firenze, 2012.
- Tzvetan Todorov, *L'arte o la vita! Il caso Rembrandt*, ed. it. Donzelli, Roma 2011.

Lo studente ha facoltà di proporre altri saggi a scelta, in alternativa a quelli suggeriti, da concordare con la docente.

Per gli studenti non frequentanti: in aggiunta al programma, lo studente dovrà concordare una ricerca personale da portare all'esame, in forma scritta e in PowerPoint.

Metodi didattici

Lezioni frontali. Esercitazioni di commento e riconoscimento delle opere d'arte. Visite guidate. Esposizione di personali ricerche in classe.

Modalità della verifica del profitto

Colloquio orale, eventualmente suddiviso in due parti: parte generale e parte monografica. Sono previsti appelli mensili.

Note

Per essere ammessi all'esame e conseguire i relativi crediti è obbligatoria la frequenza alle lezioni nella misura minima del 75% sul totale delle lezioni. Nel caso di studenti lavoratori che presentino la documentazione per l'esonero dalla frequenza, verrà studiato in accordo con la docente un programma alternativo.

Lingua di insegnamento: italiano

Orario delle lezioni

Corso annuale – Lunedì: 15,10 – 17,00

Orario di ricevimento

La docente riceve al termine delle lezioni e su appuntamento.