

ACCADEMIA CARRARA DI BELLE ARTI – BERGAMO

anno accademico	2022-23
codice dell'insegnamento	084
nome dell'insegnamento	Storia dell'arte moderna
docente	Maria Grazia Recanati
tipologia dell'attività formativa	base
settore scientifico disciplinare	ABST47
CFA	7
semestrale /annuale	annuale
totale ore insegnamento	54
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 si incentra sulla pittura del Seicento, delineandone i principali filoni e le tematiche emergenti, affrontando la fisionomia e l'influsso degli artisti più rappresentativi. La prima parte del corso sarà dedicata a un'introduzione generale e al ruolo dell'Italia, in particolare della città di Roma, nello sviluppo della cultura pittorica del Barocco europeo. La seconda parte del corso sarà invece focalizzata sulla pittura olandese e sulla figura di Rembrandt e di Vermeer, indagando alcuni fenomeni che stanno alla base della cultura moderna: il rapporto tra pittura e scienza, lo sviluppo del collezionismo borghese e del mercato, la nascita di immagini dai forti accenti realistici e totalmente laiche, la globalizzazione.

Testi di riferimento (bibliografia per l'esame)

A. Per la parte generale, **obbligatori**:

1. Salvatore Settis, Tomaso Montanari, *Arte. Una storia naturale e civile*, vol. 4. *Dal Barocco all'Impressionismo*, Mondadori Education - Einaudi Scuola, Milano-Torino 2019.
2. Tomaso Montanari, *Il Barocco*, Einaudi, Torino 2012.

B. Per la parte monografica, oltre gli **appunti** e i **PowerPoint** delle lezioni, si indica la seguente bibliografia di riferimento. **Lo studente è invitato a scegliere un testo da portare all'esame.**

1. Svetlana Alpers, *L'arte del descrivere. Scienza e pittura nel Seicento olandese* (1984), ed. it. Bollati Boringhieri, Torino 1998.
2. Svetlana Alpers, *L'officina di Rembrandt. L'atelier e il mercato* (1988), ed. it. Einaudi, Torino 2006.
3. Daniel Arasse, *L'ambizione di Vermeer*, (2016), ed. it. Carocci, Roma 2019.
4. Sandrina Bandera et Al. (a cura di), *Vermeer. Il secolo d'oro dell'arte olandese*, catalogo della mostra, Roma 2012-2013, Skira Editore, Milano 2012.
5. Timothy Brook, *Il cappello di Vermeer. Il Seicento e la nascita del mondo globalizzato*, (2008), Einaudi, Torino 2015.

6. Duncan Bull, et Al., *Rembrandt-Caravaggio*, catalogo della mostra, Amsterdam 2006, ed. it. 5 Continents Editions, Milano 2006.
7. Francesca Cappelletti, Thomas Clement Salomon, *La Tour. L'Europa della luce*, catalogo della mostra, Milano 2020, Skira Editore, Milano 2020.
8. Marco Chiarini, Ildikó Ember (a cura di), *Rembrandt, Rubens, Van Dyck e il Seicento dei Paesi Bassi*, catalogo della mostra, Milano 1995, Leonardo Arte, Milano 1995.
9. Alessandro Cosma e Yuri Primarosa (a cura di), *Barocco in chiaroscuro. Persistenze e rielaborazioni del caravaggismo nell'arte del Seicento. Roma, Napoli e Venezia 1630-1680*, Atti del convegno internazionale di studi, Roma, Palazzo Barberini, 2019, Officina Libreria, Roma 2020.
10. Francis Haskell, *Mecenati e pittori. L'arte e la società italiana nell'età barocca*, (1980), ed. it. A cura di Tomaso Montanari, Einaudi, Torino 2019; Parte prima: *Roma*, pp. 5-220.
11. B. W. Lindemann, *Da Rembrandt a Vermeer. Valori civili nella pittura fiamminga e olandese del '600*, catalogo della mostra, Roma, 2008-2009, 24Ore Cultura, Milano 2008.
12. Roberto Longhi, *Caravaggio*, (1952 e 1968), ed. it. Abscondita, Milano 2015.
13. Marco Mascolo, *Rembrandt. Un artista nell'Europa del Seicento*, Carocci Editore, Roma 2021.
14. John Michael Montias, *Vermeer. L'artista, la famiglia, la città*, (1989), ed. it. Einaudi, Torino 1997.
15. Tomaso Montanari, *Velázquez e il ritratto barocco*, Einaudi, Torino 2018.
16. AAVV, *La natura morta ai tempi di Caravaggio*, catalogo della mostra, Milano, Electa Napoli, 1996.
17. Steven Nadler, *Gli ebrei di Rembrandt* (2003), ed. it. Einaudi, Torino 2017.
18. Claudio Strinati (a cura di), *Caravaggio*, Skira Editore, Milano 2010.
19. Karel Van Mander, *Le vite degli illustri pittori fiamminghi, olandesi e tedeschi*, Apeiron Editori, 2000.
20. Arthur K. Wheelock, Jr., *Johannes Vermeer*, catalogo della mostra Washington – L'Aja, 1995-1996, Skira Editore, Milano 1995.

Lo studente ha facoltà di proporre altri saggi a sua 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

Esame scritto (propedeutico) e orale. L'esame orale può eventualmente essere suddiviso in due parti (generale e monografica). Sono possibili appelli mensili, su richiesta degli studenti.

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 il docente un programma alternativo.

Lingua di insegnamento: italiano

Orario delle lezioni

Corso annuale - Giovedì: ora 9.30-12.00

Orario di ricevimento

La docente riceve al termine delle lezioni, oppure su appuntamento.