CORSO DI STUDI: Architettura 2

INSEGNAMENTO: Stile, storia dell'arte e del costume
CFA: 4
Tipologia:

ANNO DI CORSO: 2023/2024

NOME DOCENTE: Alberto Mattia Martini

Indirizzo e-mail: albertomattiamartini@gmail.com

Orario ricevimento: da concordare
Il professore è disponibile a concordare orari personalizzati sulla base delle esigenze degli studenti concordandoli con la segreteria). Poiché il docente può occasionalmente essere occupato per altri impegni, è preferibile avvertire anticipatamente della propria intenzione a partecipare al ricevimento.
In ogni modo è sempre possibile concordare un ricevimento prima o dopo la lezione previo appuntamento con il docente.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL'INSEGNAMENTO
Obiettivi generali del corso: (max 1000 battute)
Il corso di **Stile, storia dell'arte e del costume** si struttura come un'indagine rivolta agli studenti del secondo anno accademico nello specifico agli allievi del corso di architettura.

La finalità del corso è quella di formare gli studenti relativamente ai concetti culturali, critici, storici, stilistici e sociali. La disciplina verterà su più aspetti e tematiche come l'arte, lo stile, il costume e la storia.

L'obbiettivo del corso è anche quello di motivare lo studente a sviluppare una riflessione personale sugli argomenti che verranno affrontati durante l'anno. Al termine del corso gli studenti avranno acquisito la capacità e la sensibilità di riconoscere le varie tipologie di espressione artistiche, stilistiche e di comprendere gli elementi del linguaggio figurativo.

Agli studenti verranno richieste le attività di progetto finalizzate alla capacità di applicare conoscenze e comprensione rispetto ai contenuti del corso, anche attraverso verifiche intermedie.

Al termine del corso lo studente dovrà realizzare per l'esame un progetto relativo ad un argomento trattato: un artista, un movimento artistico, un periodo storico artistico o relativamente ad una mostra visitata durante l'anno accademico.

Questo corso si prefigge i seguenti obiettivi:
Le lezioni vengono orientate e strutturate in modo che gli studenti al termine del corso disporranno delle capacità teoriche e pratiche finalizzate a poter inquadrare storicamente i fenomeni artistici e le opere, rapportandole al contesto sociale, culturale ed economico che le ha prodotte.

Infine, ma non per ultimo aspetto verrà stimolata la capacità di poter individuare autonomamente i legami interdisciplinari partendo da un'opera d'arte o da un autore

Lo studente che seguirà il percorso concettuale e artistico, potrà avvalersi della capacità d'analisi delle diverse tecniche artistiche.

Inoltre si avvarrà della capacità di descrivere un'opera d'arte attraverso la conoscenza del lessico specifico.

L'insegnamento ha l'obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di apprendimento

Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione
Il corso *Stile, storia dell'arte e del costume* si costituisce ed è finalizzato in modo tale, che lo studente al termine del corso abbia acquisito gli strumenti per riconoscere gli elementi peculiari del linguaggio figurativo dei diversi stili artistici, costumi e periodi storici.

Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate
Acquisire le capacità di conoscenza e comprensione di concetti e tematiche che possano essere da supporto e d'aiuto agli studenti anche per una visione e lettura degli eventi artistici, storici, politici, sociali del nostro tempo contemporaneo presente nel quale viviamo

Con riferimento alle abilità comunicative
Acquisire la terminologia appropriata sulla disciplina.

Saper comunicare in modo adeguato.

Gestire in autonomia la disciplina affrontata

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Verrà affrontato il concetto di storia dell'arte, dell'uomo nel suo percorso storico - artistico attraverso la rappresentazione stilistica, formale e concettuale. Il corso si propone di indagare e ripercorrere l'evoluzione del paradigma storico-artistico relativo al concetto di stile, rappresentazione dell'immagine nella storia dell'uomo e dell'arte. La rappresentazione dello spazio intesa come comunicazione è espressione dell'"Idea", che traducendo in immagini, predispone e coordina i vari elementi che costituiscono la dimensione del reale. In una prima parte verrà ripercorsa la storia e i metodi rappresentativi dell'uomo, dalle primitive forme di espressione visiva, attraversando sinteticamente le varie fasi "creative" della storia,

concentrando l'attenzione prevalentemente sul concetto di rappresentazione nell'arte del Novecento e dell'attuale millennio.

I Greci infatti hanno sempre combinato il bello e il buono insieme: *kalòs* e *agathòs*, fondendo il concetto in una stessa parola *kalogathòs* , cioè hanno unito insieme la dimensione etica ed estetica.

Verranno presi come esempio anche alcune tematiche e alcune opere, saranno analizzati i testi di Umberto Eco: " Storia della bellezza", ma anche i concetti espressi da Umberto Galimberti riguardo appunto il tema del bello.

Di seguito vengono indicate le unità didattiche in cui si articola il corso:

Nucleo tematico n° 1
Parte generale del corso: concetto di stile e rappresentazione: nell'arte preistorica, nell'area della Mesopotamia, nell'arte egizia, nell'arte etrusca, lo stile greco, romano, medievale: l'arte Gotica e Romanica
Nucleo tematico n° 2
Rappresentazione dello stile nel Rinascimento e nel Barocco
Nucleo tematico n° 3
Il Neoclassicismo, l'Illuminismo e il Romanticismo
Nucleo tematico n° 4
L'Impressionismo, il Post impressionismo, l'Espressionismo,
Nucleo tematico n° 5
Lo stile nei movimenti artistici del primo '900: il Cubismo, il Futurismo, l'Astrattismo, il Dadaismo e il Surrealismo
Nucleo tematico n° 6
Lo stile e la rappresentazione del secondo '900 e del nuovo millennio e l'architettura del XX secolo

Sillabus delle Lezioni

1 Il concetto di arte e di stile: arte come "Forma del tempo".

Il concetto di bene culturale nel tempo ed oggi.

Il concetto di comunità, l'insieme comunitario e l'individuo come approccio alla cultura e al bene culturale.

Gli antichi Egizi, cosa hanno lasciato nell'ambito culturale e spirituale La civiltà minoica e micenea, il mediterraneo come luogo di conquiste e crescita dell'uomo.

l concetto di stile e rappresentazione: stile greco, romano:

Il canone di Policleto

Dorifero

Apoxyòmenos o *Atleta che si deterge*

Mirone con il Discobolo

Il concetto di "scorcio"

Fidia, Mirone e di Prassitele

Gli etruschi, il ruolo della donna, dell'uomo e del modo di abitare nel mondo terreno e nell'aldilà:

Roma al centro del potere, il segno dell'uomo nella cultura del tempo.

La ritrattistica e i canoni estetici, un nuovo modo di vedersi e di porsi all'altro.

L' architettura a Roma, il modo di essere romano e vivere la città, il caso Pompei fermo al tempo

Dalla tarda antichità al Medioevo: Iconografia cristiana e bizantina, i cambiamenti epocali.

Iconografia cristiana e bizantina, i cambiamenti epocali. La religione al centro di una nuova identità ed espressività

Stili e canoni estetici a confronto con l'arrivo dei Barbari, civiltà a confronto

La religione al centro di una nuova identità ed espressività Stili e canoni estetici a confronto

La Cappella degli Scrovegni di Giotto a Padova

La Basilica di San Francesco di Assisi:

L'Europa Romanica: Il linguaggio dell'architettura, l'impatto sull'uomo. I protagonisti della scultura, la tridimensionalità e la bellezza.

L'arte Gotica ed il gotico internazionale, il gotico in Italia. Le novità dell'architettura, l'esigenza di una nuova forma, la sperimentazione, la sensazione di grandiosità.

I grandi architetti scultori (Antelami, i Pisano, Di Cambio)

I cicli ad affresco, le storie narrate a parete (Cimabue, Giotto, Cavallini, Martini, Lorenzetti)

Il Gotico internazionale (il duomo di Milano).

2 La linea fiorentina una anomalia italiana, i grandi pensatori ed esecutori di bellezza.
(Ghiberti, Brunelleschi, Donatello, Alberti, Masaccio, Masolino, Angelico, Lippi, Uccello, Baldovinetti, Botticelli).
Brunelleschi: la prospettiva. Leonardo la prospettiva aerea e lo sfumato. Raffaello e le Stanze Vaticane.

La pittura fiamminga, Il dettaglio, la riconoscibilità, l'olio, la realtà, il contesto, lo sfondo.
(Eyck, Memling, Durer, Altdorfer).
I centri del Rinascimento, i grandi maestri, le personalità. L' umanesimo.

Il Manierismo e Giulio Romano: Palazzo Te a Mantova, Michelangelo: la scultura delle tre Pietà, il David di Michelangelo. Hieronymus Bosch

Giorgione e la pittura tonale.

Tiziano e i soggetti mitologici.

Il Manierismo in arte e architettura, il passaggio tra rinascimento e barocco, una svolta (Bronzino, Parmigianino,

Pontorno, Vasari, Arcimboldi, El Greco, di Loyola, Vignola, Della Porta, Cellini).

3 Il Seicento, distinzioni e innovazioni.

Il rinnovamento della cultura figurativa: Annibale Carracci e Caravaggio.

I protagonisti del Barocco romano: Bernini e Borromini, la grande architettura

Pietro da Cortona, architettura e grande decorazione.

I grandi maestri del Seicento europeo: Velazquez, Rubens, Rembrandt, Vermeer

La luce in Caravaggio, Il Neoclassicismo di Antonio Canova, l'Illumismo, Il Romanticismo, Delacroix, Gericault, Caspar David Friedrich

4 Il Settecento, lo sfarzo e la nobiltà.

La tipologia della reggia: da Versailles alla realtà italiana

Le grandi architetture Sabaude in Piemonte, il segno dei Savoia (Castellamonte, Garove, Guarini, Juvarra, Vittone)

Gianbattista e Giandomenico Tiepolo

Scultura e ritrattistica alla fine della nobiltà

Il Settecento, l'illuminismo e le arti

L'architettura di fine Settecento con l'operato di Piermarini

Cambiamenti radicali recupero dell'antico tra"exemplum virtutis"e"quieta grandezza" (Canaletto, David, Thorvaldesen,

Canova)

L'epoca romantica, il paesaggio

L' età romantica, i gesti, i colori, i sentimenti.

Il paesaggio, nuove emozioni (Constable, Turner)

La pittura di storia, per ricordare (Delacroix, Hayez)

L'Impressionismo: la pittura *en plain air* e il rapporto con la natura, l'Espressionismo, come espressione dell'interiorità, del sentimento e dell'emozione.

I post impressionisti: Cézanne Gauguin Van Gogh Toulouse Lautrec

5 L' arte del XX secolo, i rapidi cambiamenti le varietà stilistiche, i colori come messaggio contemporaneo (Art
Nouveau e relative declinazioni: Liberty, Modernismo, Style Guimard, Jugendstil, Sezessionistil, Modern Style, Nieuwe
Kunst).
Divisionismo

Le avanguardie artistiche (Fauvismo, Espressionismo tedesco, Pablo Picasso, Cubismo, Futurismo, Astrattismo,
Suprematismo e Costruttivismo, Cabaret Voltaire, Dadaismo, Neoplasticismo, Metafisica, Surrealismo, Realismo magico,
Loos, Chagall e Modigliani.
L' architettura del XX secolo, nuovi luoghi dove abitare, modi differenti di vita. L'esperienza Bauhaus
6 Arte e Architettura Razionalismo
Il razionalismo Italiano, l'architettura Littoria (Terragni, Ponti, Libera, Mollino)
I grandi architetti: Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Ludwing Mies van der Rohe.
Cenni sull'arte del secondo '900 e del nuovo millenio
7
8
9
10
11
12

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE

Nessuna Propedeuticità

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME

L'esame si svolge in modalità orale per quanto concerne la presentazione del book/portfolio/progetto che deve essere necessariamente corredato di concetti stilistici e tecnici, scritti in maniera appropriata.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

- Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l'esame finale valuterà.
- Con riferimento all'applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l'esame finale valuterà l.
- Con riferimento alle abilità comunicative, l'esame finale valuterà,

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l'attribuzione del voto finale avviene attraverso i seguenti criteri:

1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
   a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i seguenti criteri:
      - 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale;

- 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
- 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi non corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
- 3 = risposta corretta, ben esposta;

c) le esercitazioni sono valutate su una scala……..

2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
   a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa capacità espositiva;
   b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
   c) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
   d) 27/30 – 30/30 ed eventuale lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.

MATERIALE DIDATTICO

Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l'esame integrando le lezioni frontali con i seguenti **testi consigliati**:

Appunti relativi alle lezioni svolte in aula

Manuale di Storia dell'arte, in relazione agli argomenti trattati durante il corso

Walter Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*

Umberto Eco, *Storia della bellezza*

Denys Riout, *L'arte del ventesimo secolo*

Marshall McLuahan, *Gli strumenti del comunicare*

Altri riferimenti bibliografici verranno forniti durante le lezioni.

MATERIALI UTILI PER LA PARTE GRAFICA:

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Le lezioni vertono prevalentemente in modalità *ex cathedra*, frontali, nelle quali è prevista una modalità partecipativa e dialogante in modo da sviluppare il confronto ed il giudizio critico-riflessivo.

Durante le lezioni inoltre visioni di filmati, video, immagini, confronti, discussioni e uscite didattiche presso realtà museali, gallerie d'arte e studi d'artista.

Attività frontale (ore di impegno stimato per lo studente):

- ore di lezioni;
-

Attività di Esercitazione (ore di impegno stimato per lo studente):

- N. ore di esercitazioni

Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente):

- N. ore. ore per disegnare, ricercare e organizzare il lavoro

---

CONSIGLI DEL DOCENTE