

Accademia di Belle Arti di Brera

**Corso di Storia dell'arte antica
2024-2025**

Codici classroom:

(beni culturali)
2jspp7b

(restauro, pittura, scultura, grafica, corsi singoli)
dmlxvfu

Fausto Minervini
faustominervini@fadbrera.edu.it

Come manuale:

S. Settis, T. Montanari, Arte. *Una storia naturale e civile. 1. Dalla Preistoria alla Tarda Antichità*, Einaudi Scuola, Milano 2019

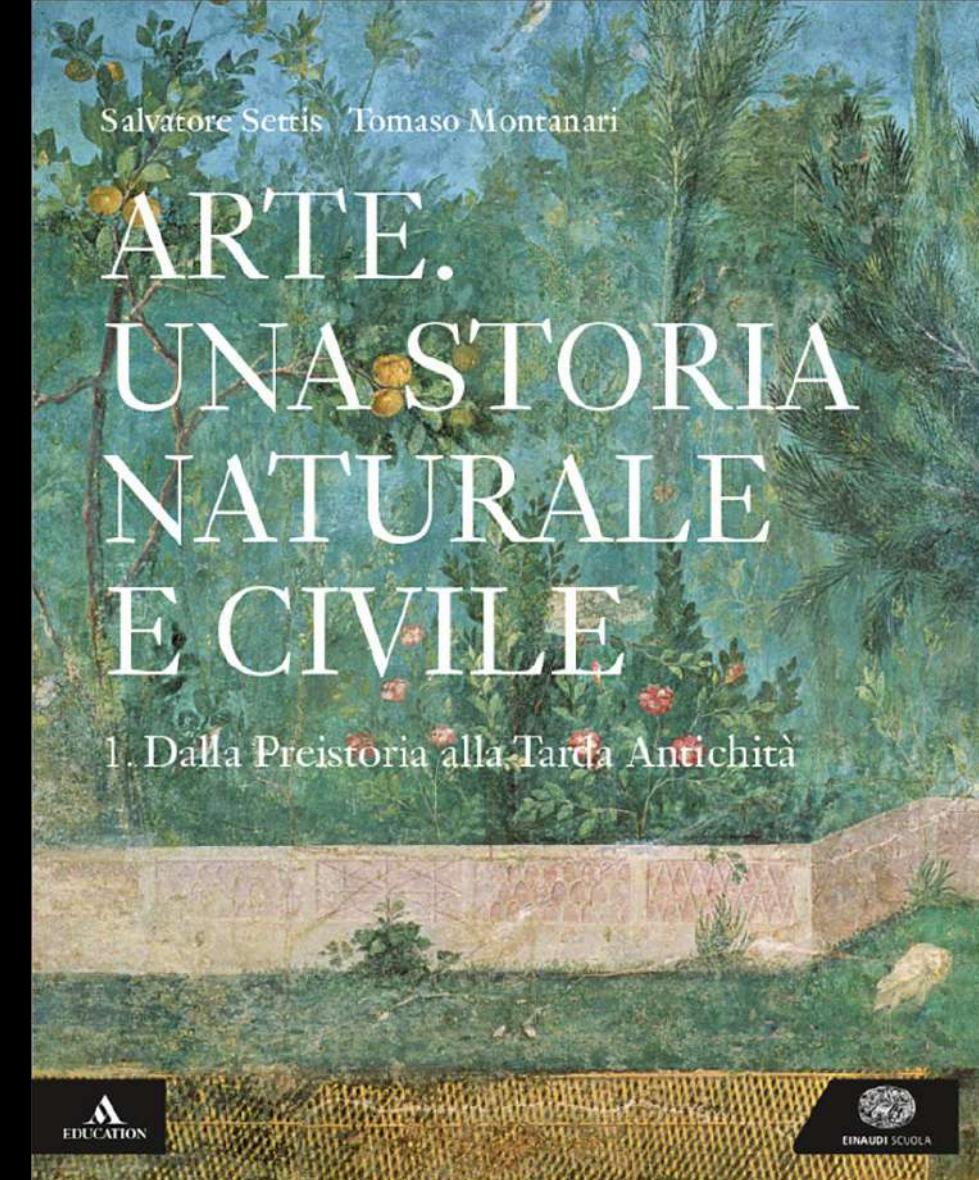
Per gli approfondimenti, lo studente potrà scegliere un testo a scelta tra:

T. Hölscher, *L'arte greca*, Torino 2008

T. Hölscher, *Il linguaggio dell'arte romana. Un sistema semantico*, Torino 2000

SOLO PER GLI STUDENTI CHE SEGUIRANNO IL CORSO PER 68 ore (9 CFU):

S. Settis, *Futuro del ‘classico’*, ed. Einaudi 2004

Salvatore Settis Tomaso Montanari

ARTE. UNA STORIA NATURALE E CIVILE

1. Dalla Preistoria alla Tarda Antichità

EDUCATION

EINAUDI SCUOLA

S. Settis, T. Montanari,
Arte. Una storia naturale e civile. 1.
Dalla Preistoria alla Tarda Antichità,
Einaudi Scuola, Milano 2019

Salvatore Settis
Futuro del “classico”

Nuova edizione

Ogni epoca, per trovare identità e forza, ha inventato un’idea diversa di “classico”. Così il “classico” riguarda sempre non solo il passato ma il presente e una visione del futuro. Per dar forma al mondo di domani è necessario ripensare le nostre molteplici radici.

S. Settis, *Futuro del ‘classico’*, ed. Einaudi 2004

T. Hölscher, *L'arte greca*, Torino 2008

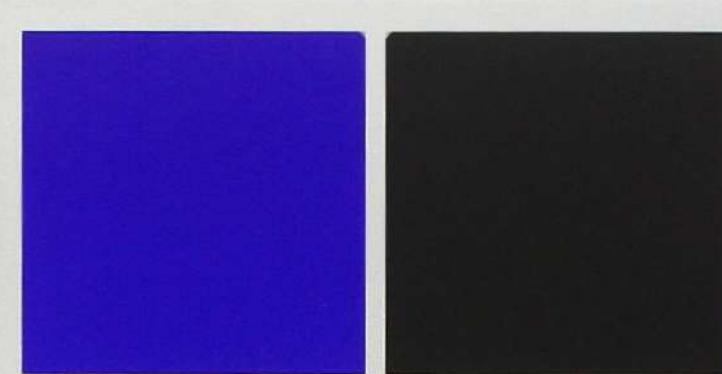
L'arte greca

Tonio Hölscher

Piccola Biblioteca Einaudi Mappe

T. Hölscher, *Il linguaggio dell'arte romana.
Un sistema semantico*, Torino 2000

Tonio Hölscher
**Il linguaggio
dell'arte romana**

Un sistema semantico

Piccola Biblioteca Einaudi

“arte”: indica un particolare prodotto culturale, comunemente classificato come pittura, scultura, architettura, musica, poesia, ecc. Per estensione, “Storia dell’arte” è definita lo studio storico che ha per oggetto lo svolgimento delle arti figurative, ossia la valutazione estetica delle singole opere e dei singoli maestri, l’identificazione, la classificazione, il succedersi delle varie scuole, la ricostruzione delle singole personalità artistiche e l’apprezzamento storico della loro influenza, l’iconografia, lo sviluppo della tecnica, ecc.

“antico” in riferimento alla storia, compare tale definizione: “quella che riguarda gli avvenimenti del mondo mediterraneo, con speciale riferimento al mondo greco-romano, anteriori alla caduta dell’Impero romano d’Occidente (476 d.C.); è termine convenzionale di distinzione dalla storia medievale e moderna”.

Naturalismo tendenza alla rappresentazione realistica dei soggetti. Il reale per come si presenta all’occhio dell’osservatore.

Mimesi: dal greco μίμησις, «imitare», il termine indica generalmente la rappresentazione di una realtà ambientale, sociale, culturale, ecc., attuata perseguiendo a varî livelli (ideologico, stilistico, documentario, ecc.) l’obiettivo di una riproduzione il più possibile realistica e impersonale di tali realtà.

Astrazione: ogni segno astratto inventato dall'uomo viene interpretato innanzitutto come stilizzazione e geometrizzazione del reale, di ciò che la sua vista percepiva, allontanandosi dalla realtà e dalle sue forme.

"iconografia" (eikon+grafeo, descrizione delle immagini):

disciplina che studia i temi figurativi, ossia l'insieme dei singoli elementi, grafici e compositivi, fondamentali o accessori della composizione, ma anche le pose, i gesti, gli attributi dei personaggi rappresentati, nel tentativo di decifrarne i soggetti e rintracciarne le derivazioni, le persistenze e le mutazioni nel tempo.

L'iconografia, che in parole povere studia **la forma** o gli **attributi peculiari** di un'opera, contribuisce a ricostruire i rapporti tra l'opera d'arte e il contesto storico culturale che l'ha prodotta, riconoscendo i fattori che hanno inciso sui suoi aspetti stilistico-formali, aiutandoci a rilevare analogie e legami con altre simili opere o altri ambiti di produzione

Antonio del Pollaiolo, *Ercole e l'Idra*, 1475 ca., Firenze, Uffizi

"iconologia" (eikon+logos, ragionamento sulle immagini):

Disciplina che ricerca la spiegazione delle immagini, dei simboli e delle figure allegoriche dell'arte. Tale definizione è stata ripresa nella moderna storiografia artistica per indicare **lo studio sistematico del significato delle immagini** e, quindi, per indicare il metodo d'interpretazione di un'opera d'arte, il perché è nata e quale messaggio vuole esprimere in termini di contenuto.

L'iconologia si poggia su ricerche che mirano a riconoscerne le ragioni contestuali, anche nell'ambito della storia delle idee religiose, filosofiche, politiche, sociali

Commodo-Ercole, 180-193 d.C., Roma, Musei Capitolini

Modelli interpretativi della storia dell'arte: MODELLO BIOLOGICO DI WINCKELMANN

Kouros di Paros, 540 a.C.,
Parigi, Louvre

Crizio, Efebo, 480 a.C., Atene,
Museo dell'Acropoli

Apollo del Belvedere, 350 a.C.,
Musei Vaticani

Generale di Tivoli,
90-70 a.C., Roma,
Palazzo Massimo alle
Terme

Modelli interpretativi della storia dell'arte: MODELLO BIOLOGICO DI WINCKELMANN

Giovanni Pisano,
Maria di Mosé,
1285-1296 ca.,
Siena, Opera del
Duomo

David di Donatello,
1433,
Firenze, Bargello

Michelangelo, David,
1501-1504,
Firenze, Gallerie
dell'Accademia

Giambologna, Ratto
delle Sabine, 1583,
Firenze, Loggia dei Lanzi

Gianlorenzo Bernini,
Apollo e Dafne, 1622-25,
Roma, Galleria Borghese

Modelli interpretativi della storia dell'arte: MODELLO ARTISTICO “CONTEMPORANEO”

Francisco Goya y Lucientes,
Maja desnuda, 1790-1800,
Madrid, Prado

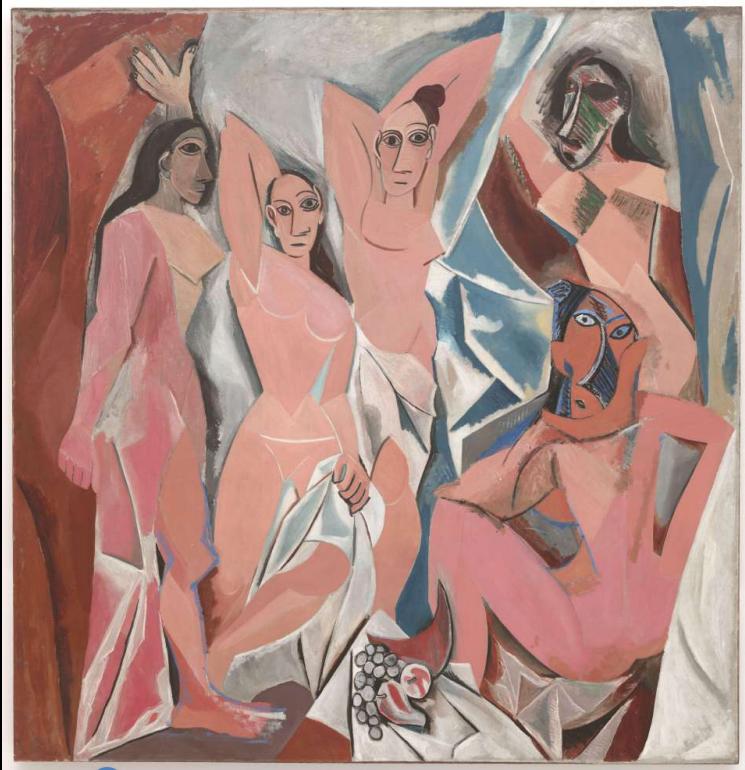

Edouard Manet, *Olympia*, 1863, Parigi, Orsay

Paul Cézanne, *Grandi Bagnanti*, 1906, Philadelphia
Museum of Art

Modelli interpretativi della storia dell'arte: MODELLO ARTISTICO “CONTEMPORANEO”

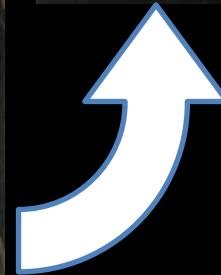
Pablo Picasso, *Demoiselles d'Avignon*,
1907, Ney York, MET

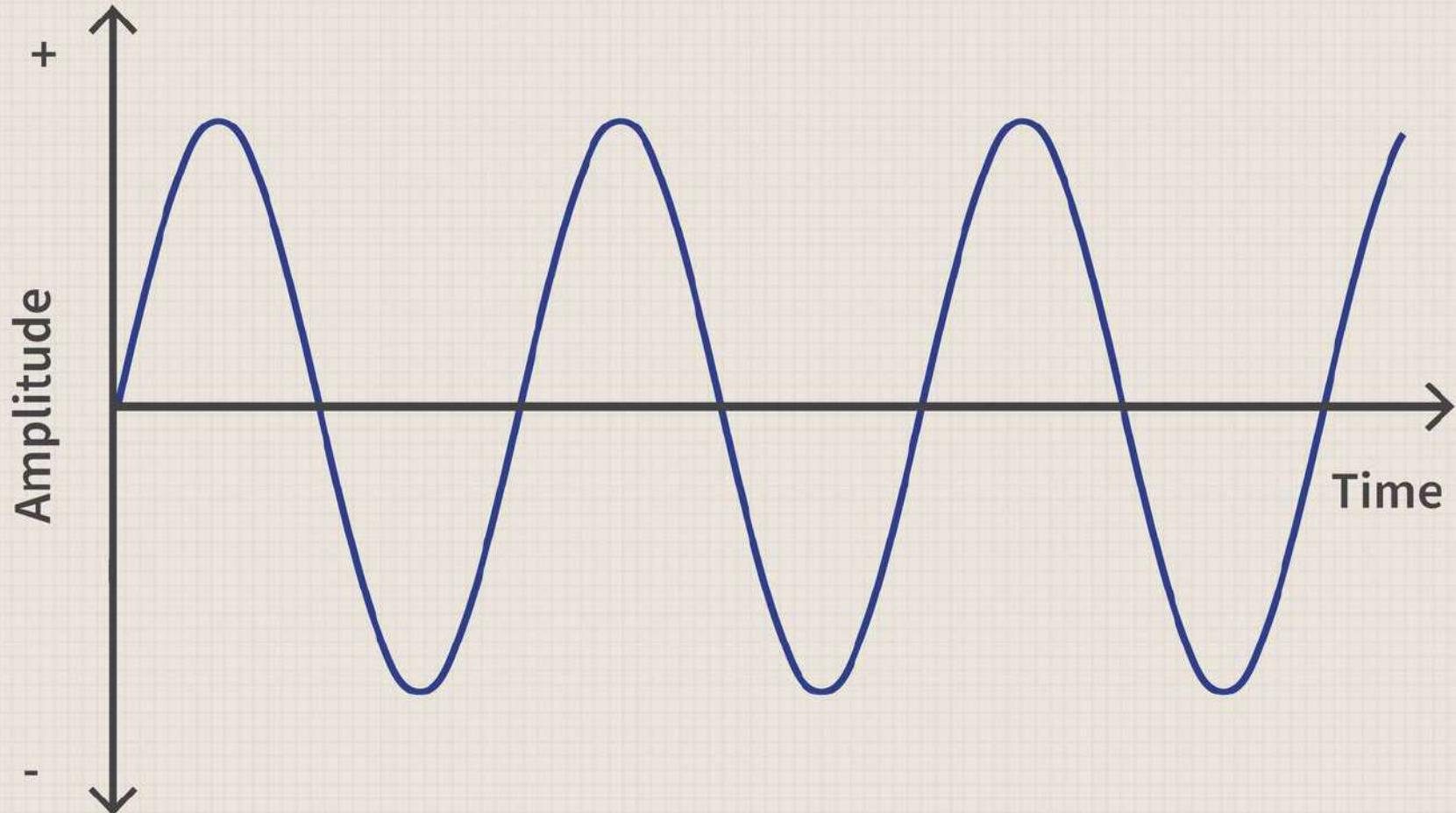
Marcel Duchamp, *Nudo che scende le scale n.2*, 1912, Philadelphia Museum of Art

Gjon Mili, *Nude descending staircase*,
1949, stampa alla gelatina ai sali
d'argento, mercato antiquario

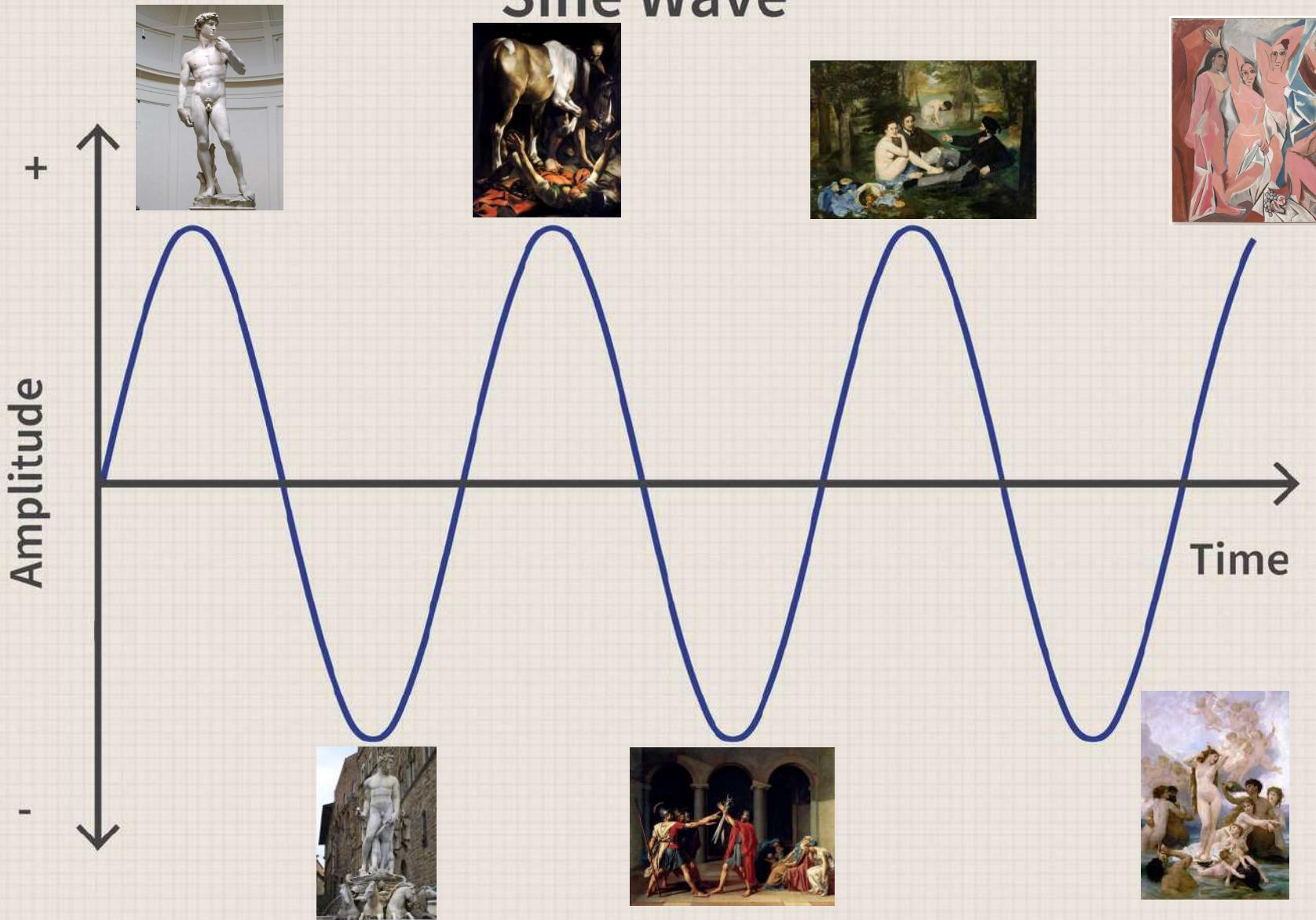

Sine Wave

MODELLI DI INTERPRETAZIONE DELLA STORIA DELL'ARTE: modello lineare a sinusoide

Sine Wave

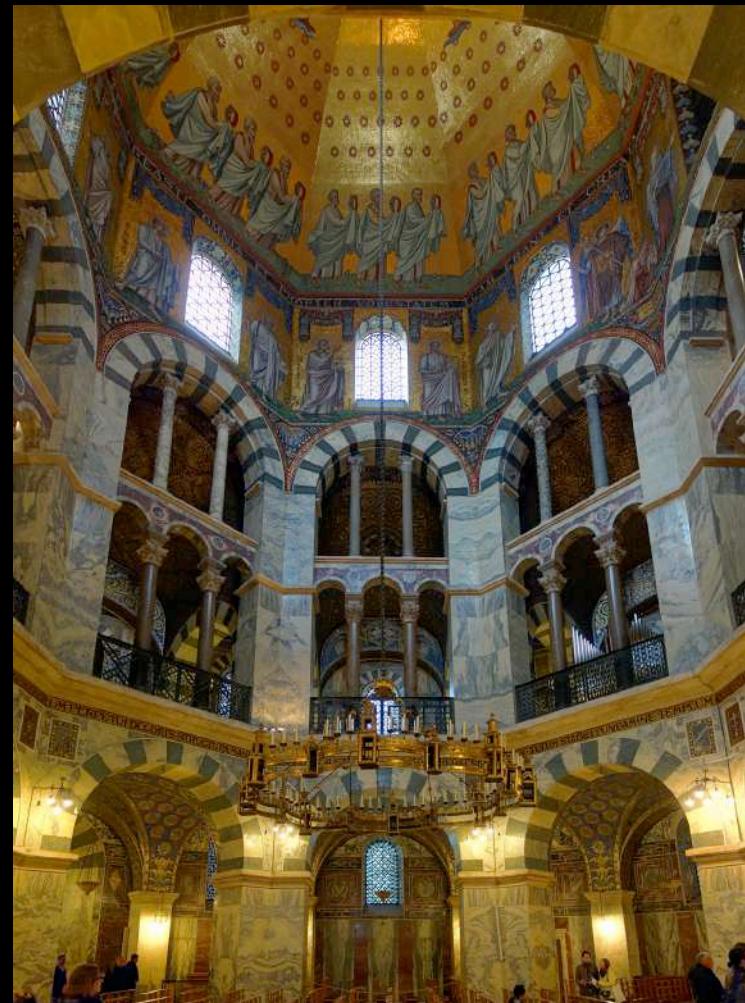

Walter Benjamin: l'arte è una storia di profezie contenute nelle grandi opere del passato

Età Carolingia VIII-X sec. d.C.

Ravenna, Basilica di San Vitale

Cappella Palatina, Aquisgrana

Roma, Colonna di Traiano, II sec. d.C.,
39,86 m

Roma, Colonna di Marco Aurelio, II sec.
d.C., 29,6 metri

Colonna Bernward, o Colonna di Cristo, 1000 d.C.,
bronzo, 3,79 m, Duomo di Hildesheim

Arte romanica X-XII sec. d.C.

Fiesole, Badia, 1025

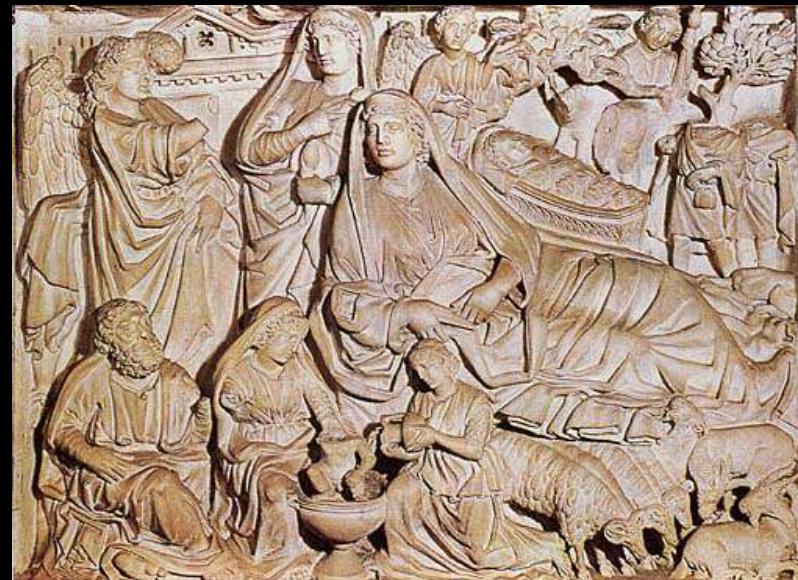
Arles, Portale della cattedrale Saint-Trophime, 1180-1190

Brioude, Basilica di Saint Julien, XII sec. d.C.

Capitelli con tritone; minotauro, sirena, Brioude, Basilica di Saint Julien

Nicola Pisano, Pulpito del Battistero di Pisa,
1257-1260, marmo, 3,5x1,7 m, con Natività

Urna cineraria etrusca, 150 a.C. ca., terracotta, Firenze, Casa Buonarroti

Il Rinascimento (XIV-XVI sec. d.C.)

Filippo Brunelleschi, Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, Firenze,
commissionata da Giovanni di Bicci de' Medici, 1422-1428

Leon Battista Alberti, Tempio Malatestiano, facciata, 1503 (fine lavori rinascimentali)

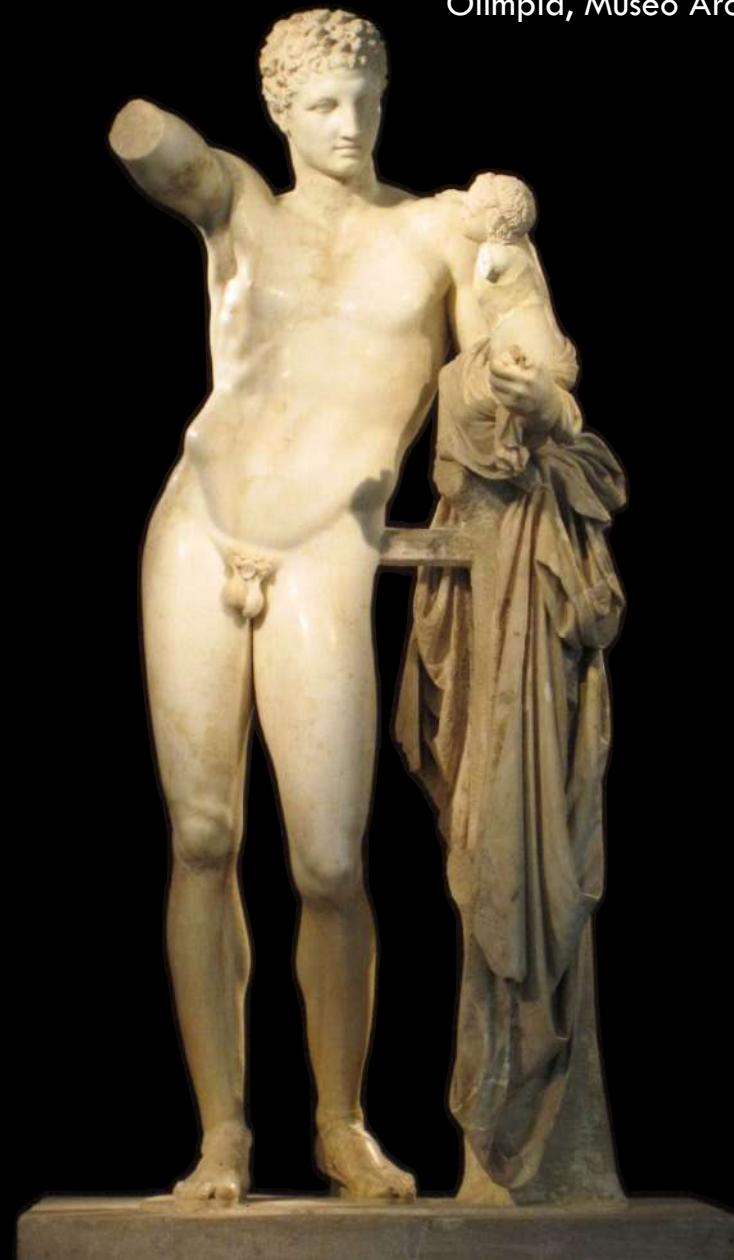

Roma, Arco di Costantino, 312 d.C.

Donatello, David, 1430-1440, bronzo,
Firenze, Museo del Bargello

Prassitele, Statua di Hermes e Dioniso, 340 a.C., originale in marmo,
Olimpia, Museo Archeologico

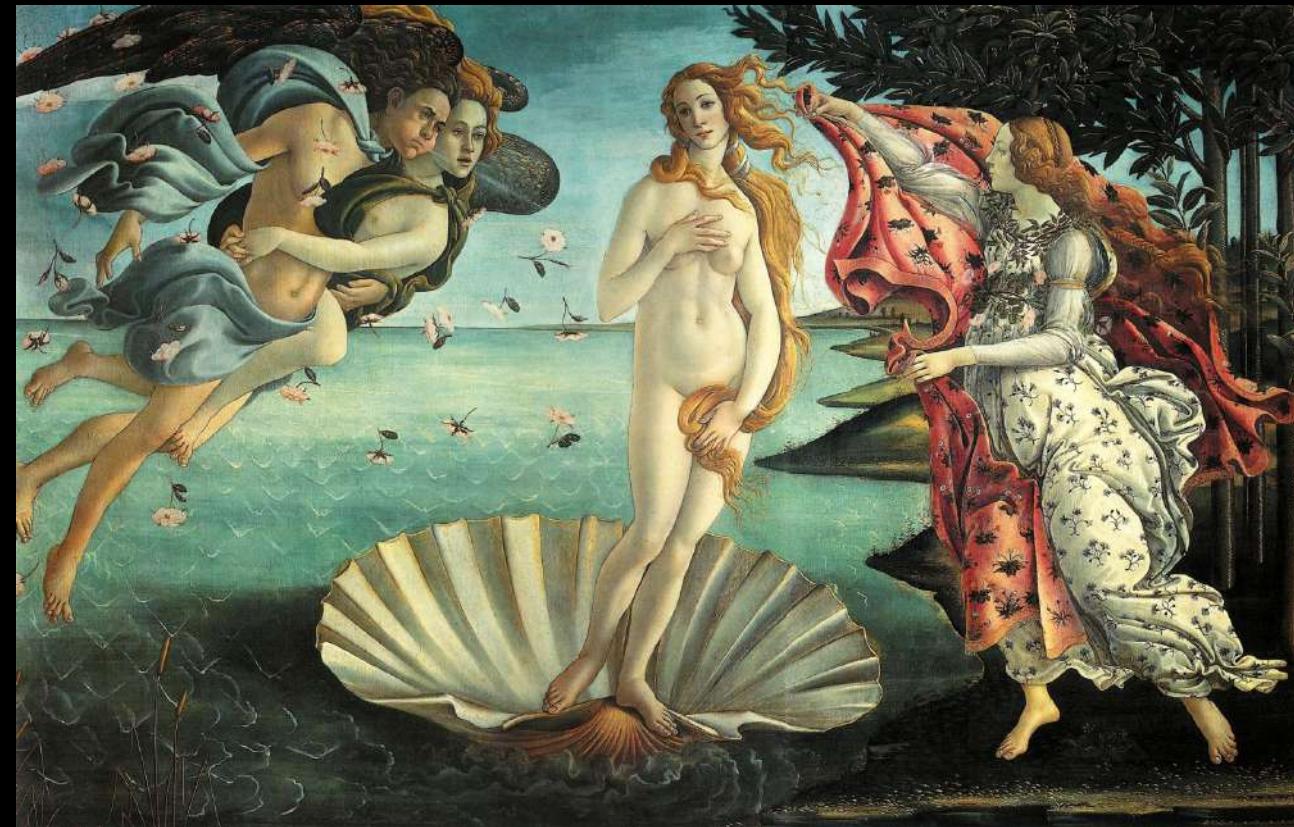

Marco Aurelio, 176 d.C., bronzo, Roma, Musei Capitolini,
copia in Piazza del Campidoglio

Donatello, Gattamelata, 1446-1453, bronzo, Padova

Sandro Botticelli, La nascita di Venere, 1483-84, Firenze, Uffizina

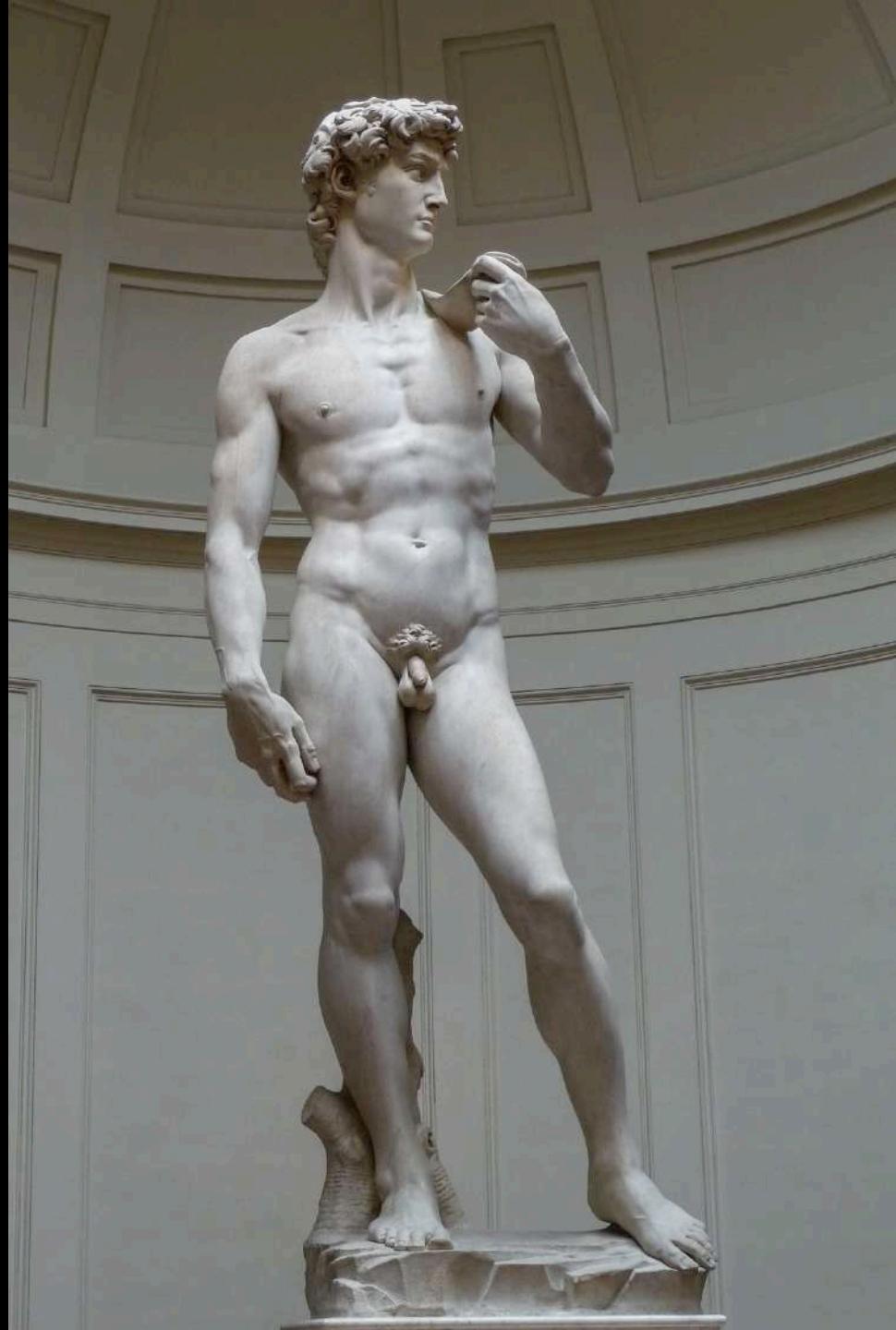

Venere de'Medici, fine II-inizio I. sec. a.C., marmo, 153 cm, Firenze, Uffizi

Michelangelo, David, 1501-1504, marmo, 517x199 cm, Firenze,
Gallerie dell'Accademia

Policloto, Doriforo, fine II-inizio I sec. a.C., marmo, 212 cm,
Napoli, Museo Archeologico

Gian Lorenzo Bernini, Galleria Borghese

Capra Amaltea, 1615

David, 1623-1624

Apollo e Dafne, 1622-1625

Apollo del Belvedere, copia romana, 350 a.C., marmo,
Città del Vaticano, Musei Vaticani

David, 1623-1624

Agasias, Gladiatore Borghese, copia
romana del I sec. d.C., Parigi, Louvre

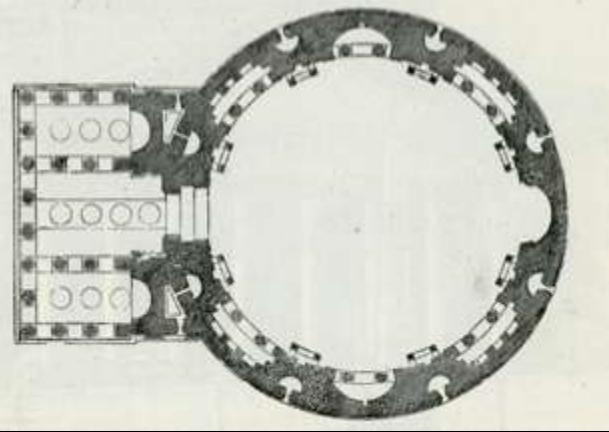

Apollo e Dafne, 1622-1625

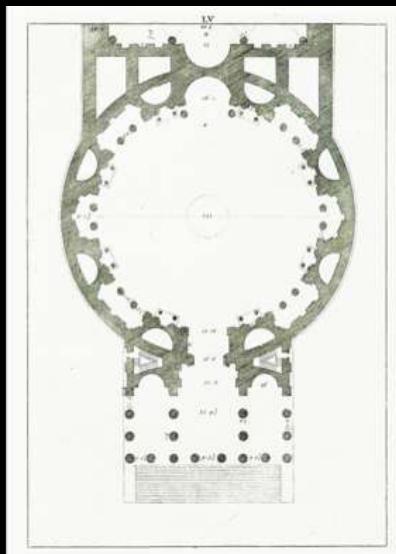

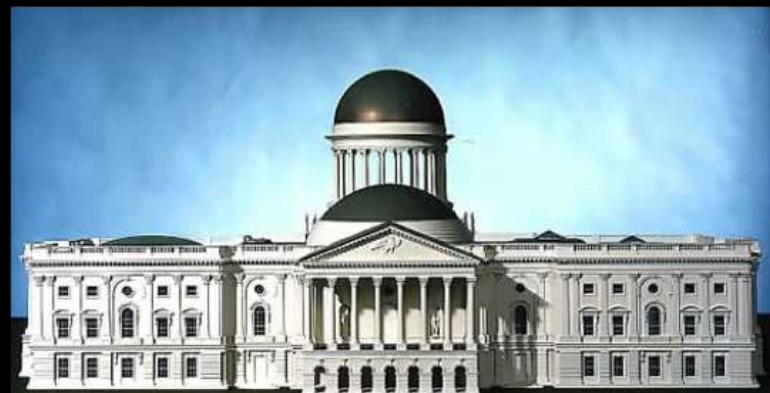
Andrea Palladio, Villa Almerico Capra, detta Villa Rotonda, 1567-1605, Vicenza

Pantheon, Roma, 113-124 d.C.

Parigi, Panthéon, 1756

William Thornton, Progetto per il Campidoglio, 1793

Periodo neoclassico

(fine XVIII-inizio XIX secolo)

Ercolano, 1711

Pompei, 1733

Antonio Canova, Perseo trionfante, 1797-1801, marmo, 235 cm, Città del Vaticano, Musei Vaticani

Apollo del Belvedere, copia romana, 350 a.C., marmo, 224 cm, Città del Vaticano, Musei Vaticani

Jacques-Louis David, Il giuramento degli Orazi, 1784, Parigi, Louvre

Il secondo Ottocento

Lawrence Alma-Tadema, Dopo l'udienza, 1876

Augusto di Prima Porta, I sec. a. C., marmo, 204 cm,
Città del Vaticano, Musei Vaticani

Lawrence Alma-Tadema, Incontro tra Antonio e Cleopatra, 1885

Philae, Tempio di Iside

Alexandre Cabanel, Cleopatra testa i veleni sui carcerati, 1887

Marvin Leroy, Ben Hur, 1951

Ridley Scott, Il gladiatore, 2000

Jean-Léon Gérôme, Pollice verso, 1872, Phoenix, Phoenix Art Museum

Giulio Aristide Sartorio, Diana di Efeso e i suoi schiavi, 1895-99, Roma, GNM

Artemide Efesia, o Artemide Farnese, II sec. a.C., alabastro giallo, Napoli, MANN

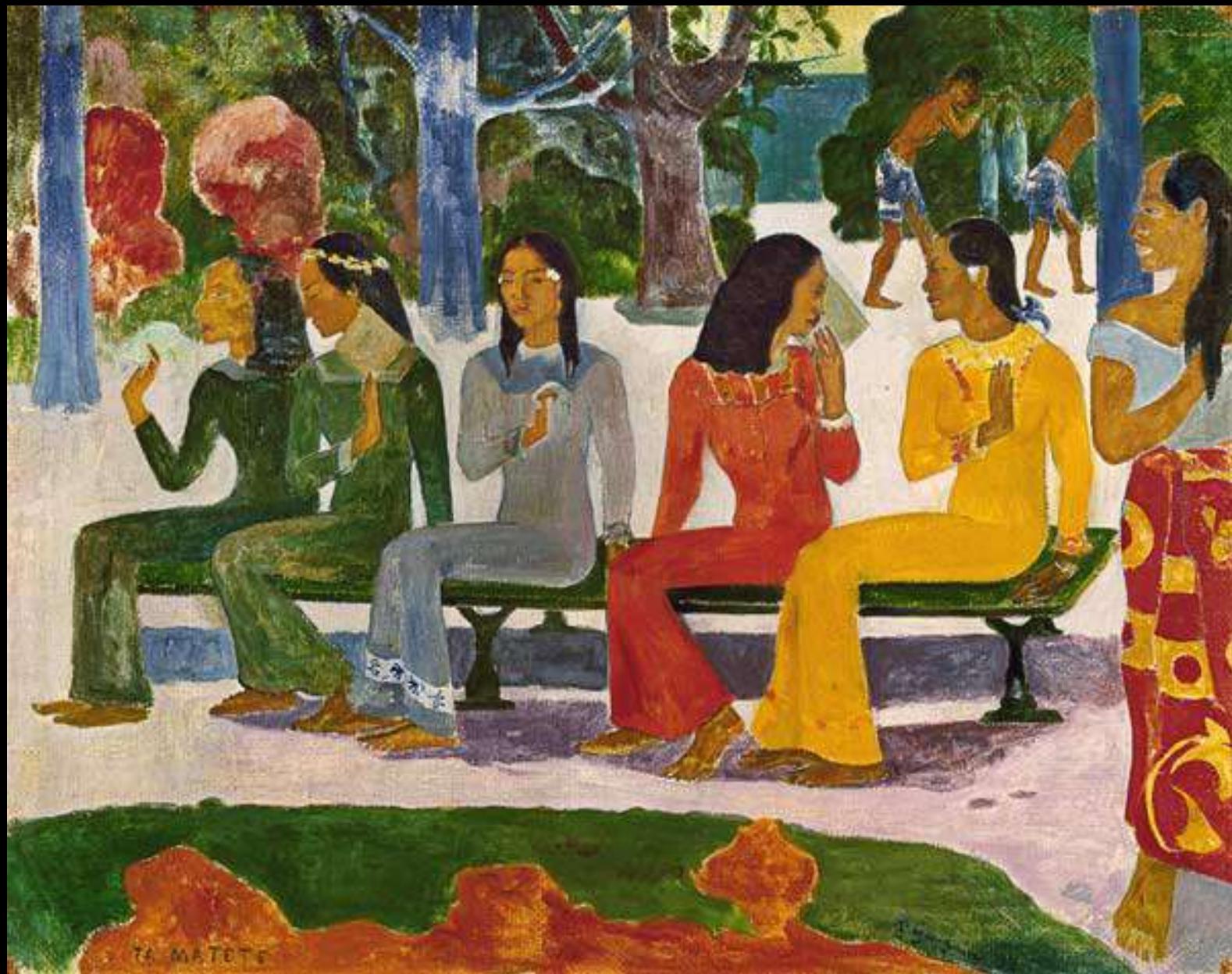

Gustave Moreau, Edipo e la Sfinge, 1864, New York, MET

Sfinge dei Nassi, 570-560 a.C., marmo di Nasso,
Museo Archeologico di Delfi

Il Novecento e le avanguardie

Paul Gauguin, *Ta Matete o Il mercato*, 1892, Basilea, Kunstmuseum

Michelangelo, Allegoria dell'Aurora, 1519-34, marmo, Firenze, San Lorenzo, Sagrestia Nuova,

Henri Matisse, Nudo sdraiato, 1907, Parigi, Centre Pompidou

Henri Matisse, Nudo Blu (Ricordo di Biskra), 1907, Baltimore, Museum of Art

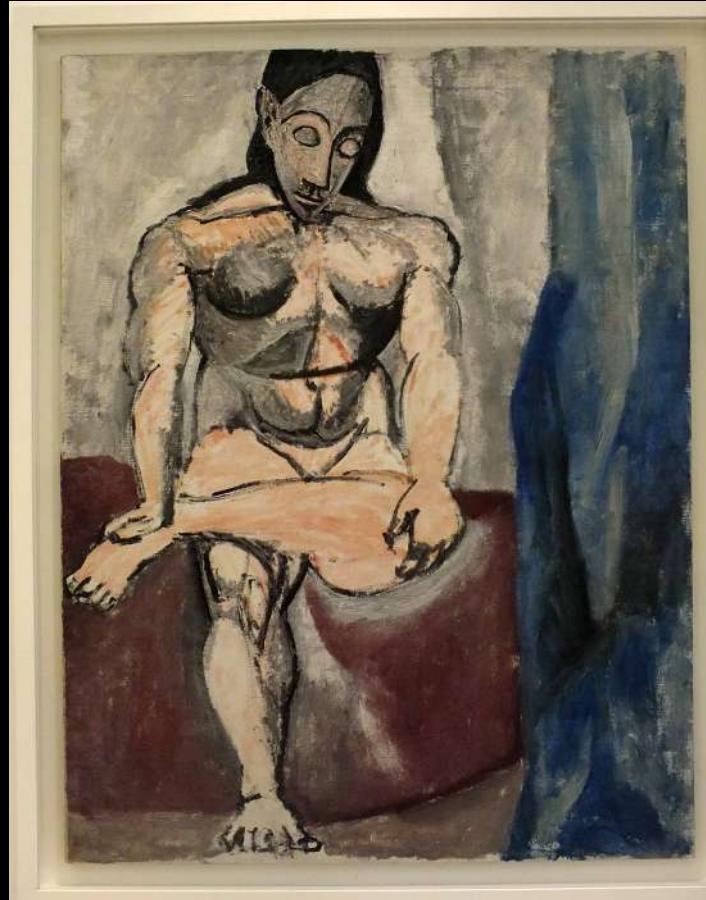

Apollonio (attr.), Torso del Belvedere,
I sec. a.C., marmo, Musei Vaticani

Pablo Picasso, Studio del Torso del Belvedere,
1894, Parigi, Musée Picasso

Pablo Picasso, Nudo seduto (Studio per
Les Demoiselles d'Avignon), 1906-07,
Parigi, Musée Picasso

P. Picasso, Autoritratto con paletta, 1906,
Philadelphia Museum of Art

Statua di Kurlil, proveniente da Tell Obeid,
XXVI secolo a.C., Londra, British Museum

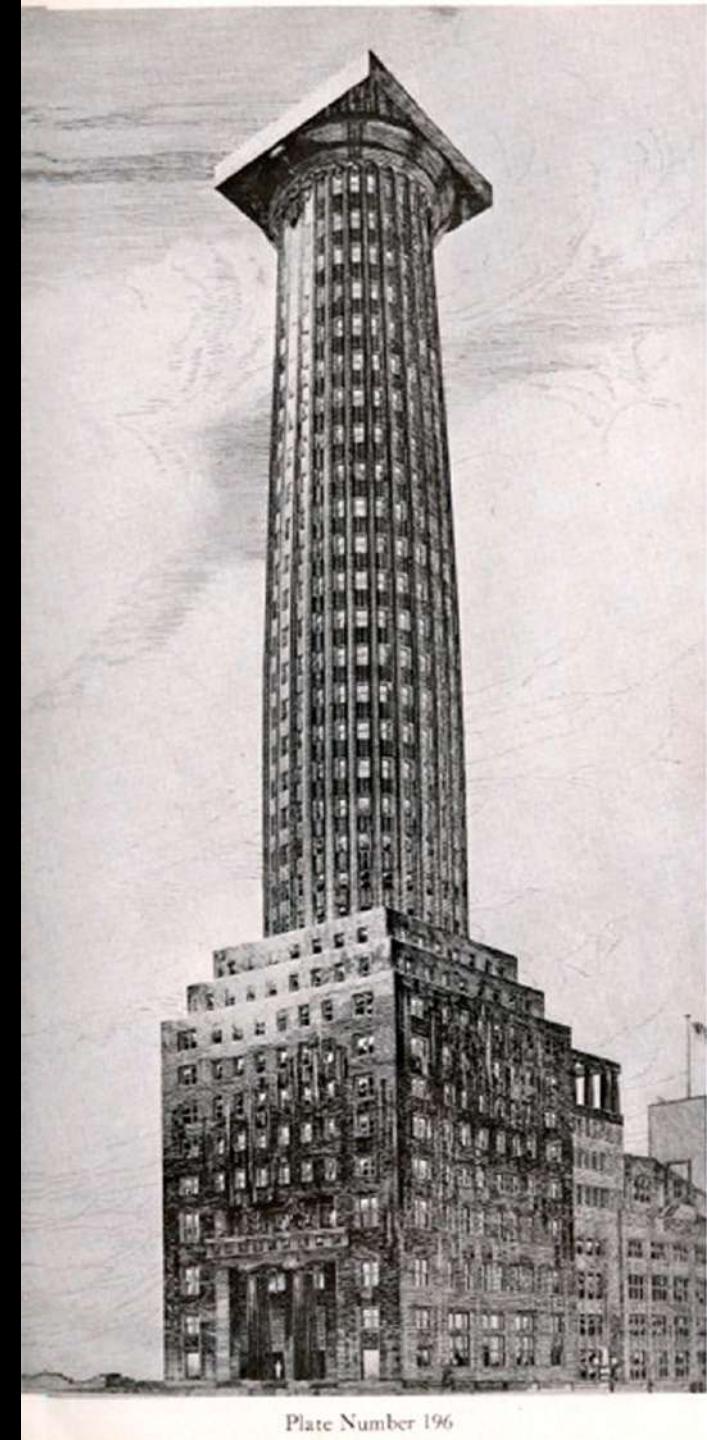
«un quadro, una cosa molto strana, di tipo assiro» (Daniel Heinrich Kahnweiler, 1907)

Pablo Picasso, *Les Demoiselles d'Avignon*, 1907, New York, MoMa

Adolf Loos, *Looshaus*, 1910, Vienna

Adolf Loos, *Progetto per Chicago Tribune Tower*

Guerrini, Lapadula, Romano, Palazzo della Civiltà Italiana o Colosseo quadrato, 1937-40, Roma

Giorgio De Chirico, *Piazza d'Italia*, 1950-51, olio su tela, coll. priv.

Arianna addormentata, copia romana del III sec. a.C. di originale di età ellenistica, Firenze, Uffizi

La ripresa dell'antico oggi

Fabio Viale, Laocoonte; Kouros, Venere di Milo, marmo, 2018

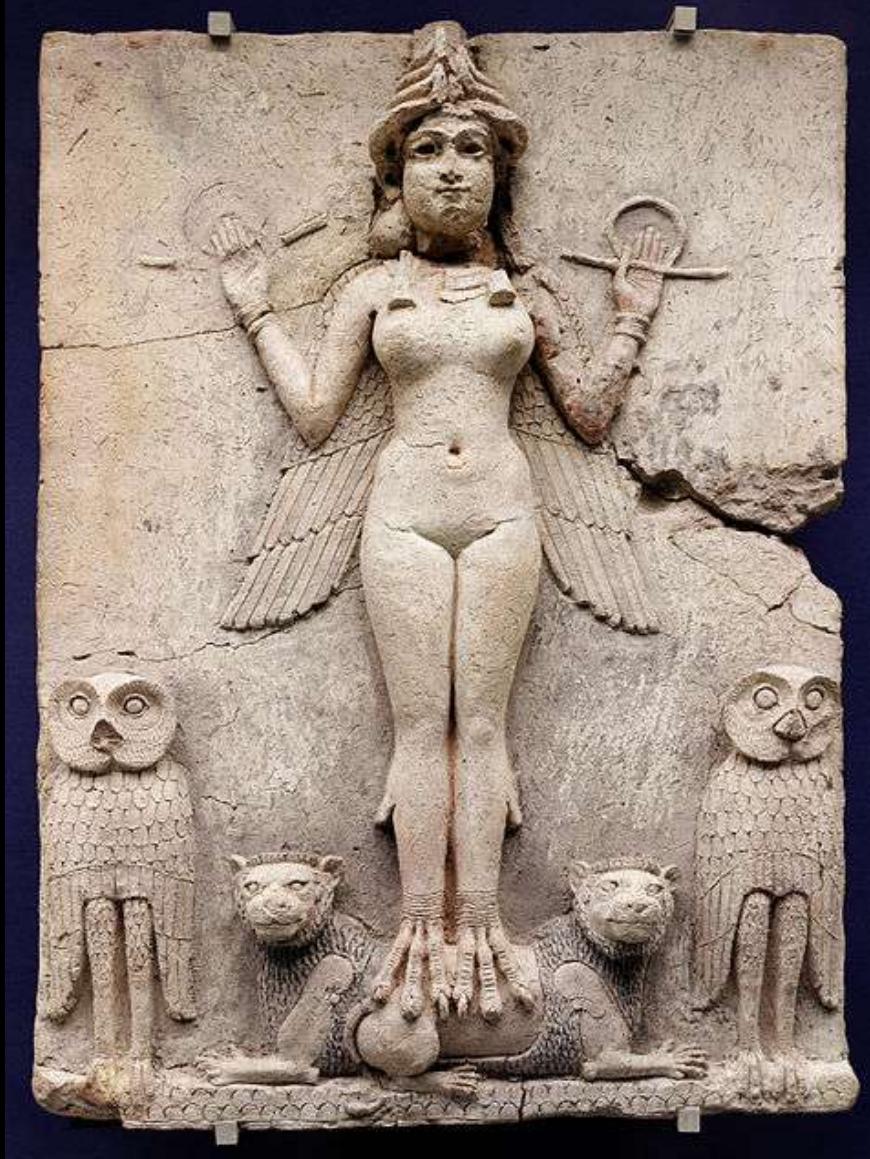

Arte preistorica

Venere di Hohle Fels, 30.000-29.000 a. C., avorio, 6 cm, Bordeaux, Museo d'Aquitania

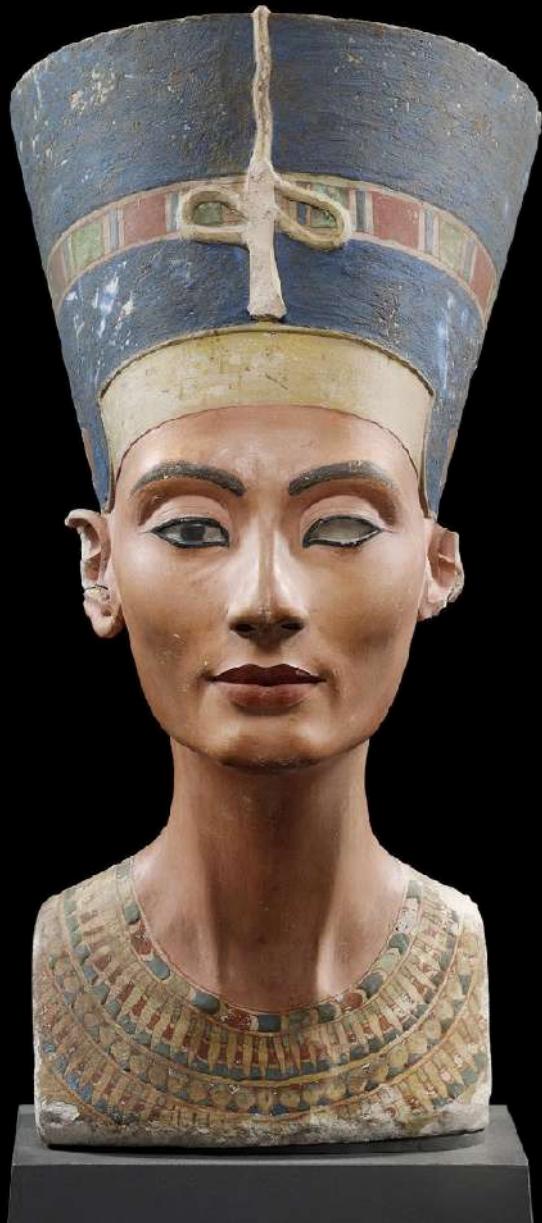
Arte mesopotamica

Rilievo Burney, o Rilievo cultuale della dea Lilith, II millennio, terracotta, 49,5x37x4,8 cm, Londra, British Museum

Arte egizia

Testa di Nefertiti, proveniente da El Amarna, 1.352-1.333 a.C., pietra calcarea e stucco, Berlino, Agypstisches Museum

Le civiltà egee

Maschera di Agamennone, proveniente dal circolo A di Micene, XVI sec. a.C., oro, Atene, Museo archeologico nazionale

Principe dei gigli, proveniente dal palazzo di Cnosso, XVII-XV sec. a.C., Heraklion, Museo Archeologico

Arte greca ed ellenistica

Kouros Anavysos, o Kouros di Creso,
530 a.C., Atene, Museo archeologico

Crizio, Efebo, marmo, 480 a.C.,
Atene, Museo dell'Acropoli

Policleto, Diadumeno, copia antica in marmo
da originale di Policleto del 430-420 a.C.,
Atene, Museo archeologico nazionale

Arte greca ed ellenistica

Menade di Dresda, copia romana di un originale di Skopas, realizzata intorno al 330 a. C., Dresda, Skulpturensammlung

Gruppo del Laocoonte, realizzata da Agesandro, Polidoro e Atanodoro nel I secolo a.C., Roma, Musei Vaticani

Arte etrusca e romana

Tomba del Triclinio, 480-470 a.C., Tarquinia, Viterbo, Museo Archeologico

Flora, proveniente dalla Villa di Arianna a Stabia, 1-45 d.C., Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Il Paleocristiano

Sarcofago dei tre pastori, fine del IV secolo, Città del Vaticano, Museo Pio Cristiano