

IL MEDIOEVO TRA ARTE E FEDE

Corso in presenza (Palazzo Campana) e online

Il corso inizierà il 4 febbraio 2027 e terminerà il 3 giugno 2027

Docente: **Maura BERTELLO**

Giovedì 19.20 – 20.50

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso vuole mettere in evidenza alcuni nodi concettuali della storia dell'arte medievale. Si seguirà un percorso sia cronologico che tematico attraverso confronti tra movimenti, artisti e opere. Si prenderanno in considerazione alcuni temi che verranno sviluppati per coppie dicotomiche (classicismo/anticlassicismo, passato/futuro, simmetria/asimmetria, continuità/discontinuità, conservazione/evoluzione, realismo/trasfigurazione, fede/ragione, razionalità/sentimento, reale/ideale, stasi/movimento ecc.) partendo dall'osservazione e dall'analisi delle opere. Faremo "parlare" i capolavori della storia dell'arte e il nostro obiettivo sarà quello di individuare e comprendere il messaggio che l'opera vuole comunicare. Osservazione, riflessione, confronto saranno le parole chiave che ci guideranno in questo viaggio che si svilupperà per circa 1000 anni.

Arte tardo-antica, età tardo imperiale

- L'età tardo imperiale. Contestualizzazione storico-artistica.
- Gruppo scultoreo dei *Tetrarchi*.
- Gli edifici pubblici di committenza imperiale: le *Terme di Diocleziano*, il *Palazzo di Diocleziano* a Spalato, la *Basilica di Massenzio*.
- Il rilievo celebrativo: *Arco di Costantino* a Roma.
- Il ritratto imperiale: *Testa di Costantino* (dalla *Basilica di Massenzio* a Roma).
- Le statue equestri: *statua di Marco Aurelio*.
- I mosaici: *La Battaglia di Issa*.

L'arte paleocristiana

- Caratteri generali e contestualizzazione storico-artistica.
- Gli spazi del sacro prima del 313 d.C.: domus ecclesiae e tituli.
- Lo spazio funerario: le catacombe.
- Le iconografie e i simboli paleocristiani.
- Gli spazi del sacro dopo il 313 d.C.: la basilica paleocristiana: struttura e tipologie di pianta. *Basilica di San Pietro* a Roma. *Basilica di Santa Sabina* a Roma. *Basilica di San Lorenzo* a Milano.
- I battisteri e i mausolei. *Mausoleo di Santa Costanza* e *Battistero di San Giovanni* a Roma.
- I sarcofagi scolpiti: *Sarcofago di Giunio Basso*, *Sarcofago Grande Ludovisi*, *Sarcofago dei tre pastori*.
- Fonti battesimali.

L'Alto Medioevo: arte bizantina, longobarda, carolingia, ottoniana

- Caratteri generali e contestualizzazione storica.
- L'arte bizantina
 - I monumenti di Ravenna. Analisi stilistico-iconografica delle strutture architettoniche e delle decorazioni musive: *Mausoleo di Galla Placidia*, *Battistero degli Ortodossi*, *Battistero degli Ariani*, *Basilica di Sant'Apollinare Nuovo*, *Mausoleo di Teodorico*, *Basilica di San Vitale*, *Basilica di Sant'Apollinare in Classe*.
 - La *Basilica di Santa Sofia* a Costantinopoli.
- L'arte longobarda
 - Oreficeria barbarica; la tecnica del cloisonnisme.
 - Gli spazi del sacro: *Chiesa di Santa Maria in Valle*.
 - L'*altare di Ratchis* a Cividale del Friuli.
- L'arte carolingia
 - Architettura carolingia: *Torhalle dell'Abbazia di Lorsch* (confronto con l'arco onorario di Costantino), *Westwerk*, *L'abbazia di San Gallo*, La chiesa di palazzo: la *Cappella Palatina* di Aquisgrana.
 - La miniatura.
 - L'*altare di Sant'Ambrogio* a Milano.
 - *Monumento equestre di Carlo Magno*.

Il Romanico

- Caratteri generali e contestualizzazione storica.
- La città e i suoi spazi: la città medievale, casa-torre, castello, monastero.
- L'edificio di culto in età romanica: la chiesa e la sua funzione.
- Struttura della chiesa romanica e articolazione degli spazi per il culto.
- Romanico in Italia: *Basilica di Sant'Ambrogio* a Milano, *Basilica di Sant'Abbondio* e *Broletto* a Como, *Rotonda di San Lorenzo* a Mantova, *Duomo Vecchio* a Brescia, *Cattedrale di San Geminiano* a Modena, *Cattedrale di Santa Maria Assunta* e *Battistero* a Parma, *Basilica di San Marco* a Venezia, *Basilica di San Zeno Maggiore* a Verona, complesso monumentale del *Campo dei Miracoli* a Pisa, *Basilica di San Miniato al Monte* a Firenze, *Battistero di San Giovanni* a Firenze, *Cattedrale di San Ciriaco* ad Ancona, *Cattedrale di Trani*, *Basilica di San Nicola* a Bari, *Cattedrale di Monreale*, *Cappella Palatina* a Palermo, *Chiesa di San Giovanni degli Eremiti* a Palermo, *affreschi di Sant'Angelo in Formis*, *pavimenti del Duomo di Anagni*, *pavimento del Duomo di Otranto*.
- La scultura romanica: il rapporto tra scultura e architettura. La facciata e il portale. Lo spazio dei capitelli.
- Wiligelmo: *Storie della Genesi*.
- Benedetto Antelami: *Deposizione dalla croce*.
- Modelli islamici e bizantini nelle decorazioni a mosaico: i mosaici della *Basilica di San Marco* a Venezia; i mosaici del *Duomo di Monreale*.

Il Gotico

- L'architettura gotica: periodizzazione e caratteristiche generali.
- La struttura della cattedrale gotica.
- Gotico in Europa: *Abbazia di Saint-Denis*, *Cattedrale di Notre-Dame a Chartres*, *Cattedrale di Notre-Dame a Parigi*, *Sainte-Chapelle*.
- Gotico in Italia: ordini monastici, *Abbazia di Fossanova*, *Basilica di Santa Maria Novella* a Firenze, *Cattedrale di Santa Maria del Fiore* a Firenze, *Basilica di San Francesco ad Assisi*, *Duomo di Siena*, *Duomo di Orvieto*, *Castel del Monte ad Andria*, *Duomo di Milano*.
- Gli spazi della vita pubblica e privata: *Palazzo pubblico di Firenze*, *Palazzo pubblico di Siena*, *Palazzo Ducale di Venezia*.
- La scultura gotica in Italia.
 - Nicola Pisano: *Pulpito del Duomo di Siena*, *Pulpito del Battistero di Pisa*, *Fontana Maggiore a Perugia*.
 - Giovanni Pisano: *Pulpito della Cattedrale di Pisa*, *Pulpito della Chiesa di Sant'Andrea a Pistoia*, *Madonna col Bambino*.
 - Arnolfo di Cambio: *Carlo I d'Angiò*, *Bonifacio VIII*, ciborio della *Basilica di San Paolo fuori le Mura* a Roma, *Monumento funebre del Cardinale De Bray*.