Capitolo 3 — Didattica della Storia dell'Arte

L'Opera d'Arte: La Funzione

Scopi, Destinazioni e Casi Studio

Un percorso didattico progettato per futuri docenti sull'analisi critica della committenza, la decontestualizzazione museale e l'evoluzione d'uso dei manufatti artistici dall'antichità all'epoca contemporanea.

Agenda della Lezione

Sfera Sacra e Liturgia

Minuti 00 - 20
La funzione originaria e la committenza. La sfera devozionale, didattica, liturgica e taumaturgica dei manufatti (Rif: **041.jpeg** - **044.jpeg**).

Potere, Scienza e Privato

Minuti 20 - 40
La funzione politica, celebrativa e diplomatica dell'arte. La ricerca scientifica nei codici e l'uso domestico privato (Rif: **045.jpeg** - **048.jpeg**).

Denuncia e Sguardo Critico

Minuti 40 - 60
La nascita della pittura sociale, l'arte urbana di Banksy e il caso studio medievale sulle immagini "funzionali" (Rif: **048.jpeg** - **050.jpeg**).

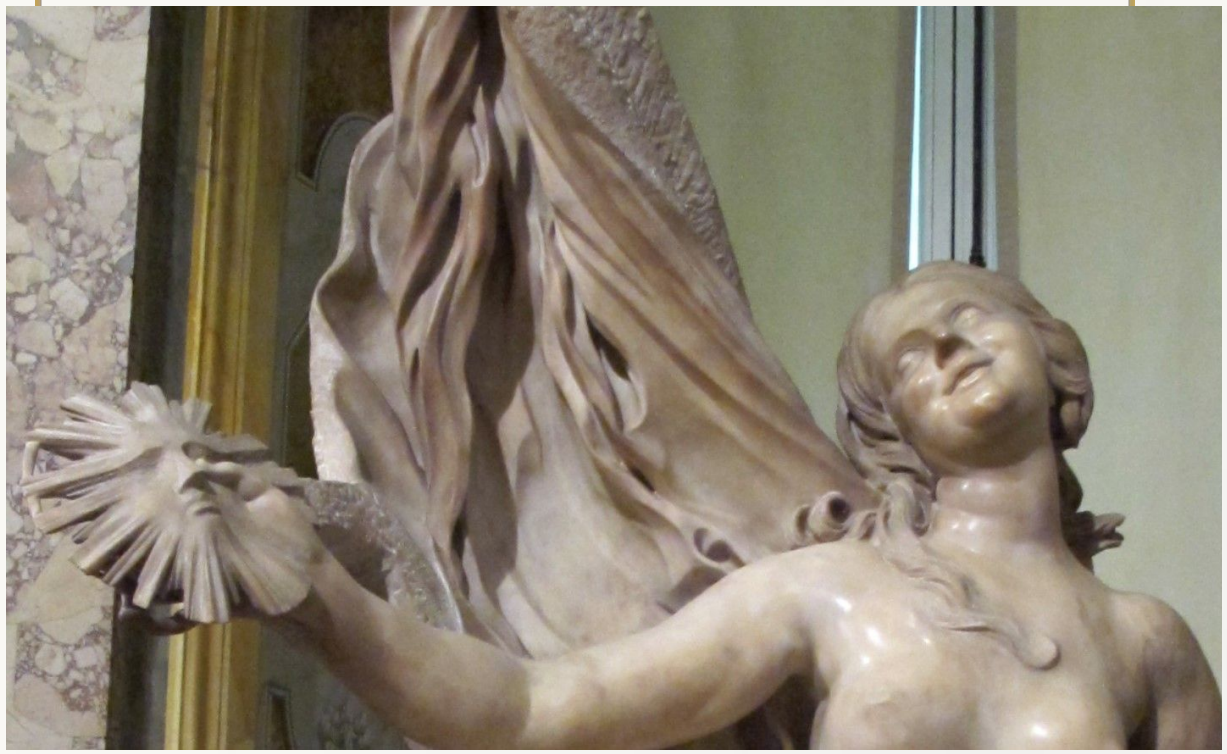
La Funzione Originaria

L'Importanza del Contesto e della Committenza

La decontestualizzazione museale altera la percezione di un'opera d'arte. Conoscere lo scopo originario (funzione pratica, dimensioni, genere) e la committenza è indispensabile per la comprensione storica (Rif: **041.jpeg**).

- **Caso studio: Bernini (1598-1680):** *La Verità svelata dal Tempo* fu concepita dall'artista esclusivamente per se stesso e i suoi eredi (Rif: **041.jpeg**, **042.jpeg**).
- **La difesa dall'invidia:** Scolpita dopo la morte di Urbano VIII per difendersi da accuse infondate sui campanili di San Pietro, l'opera esprime l'amarezza di Bernini (Rif: **042.jpeg**).
- **Destinazione d'uso:** Una scultura privata e allegorica sottratta alle logiche della committenza pubblica (Rif: **042.jpeg**).

La Verità svelata dal Tempo di Gian Lorenzo Bernini, Galleria Borghese

La Funzione Religiosa

Dimensione Pubblica e Didattica

La Chiesa ha storicamente utilizzato le immagini come strumento didattico primario per guidare i fedeli analfabeti (Rif: **042.jpeg**, **043.jpeg**).

✦ **Duccio di Buoninsegna:** La monumentale *Madonna Rucellai* (1285) risponde a canoni teologici rigidi fissati dai domenicani per indurre alla venerazione (Rif: **043.jpeg**).
✦ **La predicazione:** Cicli di affreschi ed opere su tavola fungevano da contrappunto visivo ai sermoni in volgare, come quelli di San Bernardino da Siena nel Quattrocento (Rif: **043.jpeg**).

Dimensione Privata e Devotio Moderna

Accanto alle grandi pale d'altare, si sviluppa una produzione destinata alla preghiera personale e domestica (Rif: **042.jpeg**, **043.jpeg**).

✦ **Robert Campin:** Il celebre *Trittico di Mérode* (1427) è un esempio eccellente di pittura fiamminga destinata a una cappella o dimora privata (Rif: **043.jpeg**).
✦ **Sguardo interiore:** Le scene sacre vengono calate in contesti domestici contemporanei per favorire il dialogo intimo e l'empatia emotiva del devoto (Rif: **043.jpeg**).

Uso Liturgico e Taumaturgico

Cerimoniale e Liturgia

Oggetti d'uso sacro
Le immagini sono integrate fisicamente nel rito. Ne sono un esempio le preziose copertine in avorio dell'*Evangeliario della regina Felicia de Roucy* (1000/1085) o l'architettura sacra del pulpito del duomo di Bolzano di Hans Lutz von Schussenried (Rif: **044.jpeg**).

Poteri Magico-Protettivi

L'immagine-talismano
In determinati contesti storici, si riteneva che le immagini sacre possedessero virtù soprannaturali o poteri di guarigione diretta (Rif: **044.jpeg**).

Il Culto delle Icone

Il caso bizantino
La celeberrima *Icona della Madre di Dio di Vladimir* (XII secolo) incarna perfettamente la funzione taumaturgica, venendo venerata come protettrice di intere città e imperi (Rif: **044.jpeg**).

Arte, Politica e Potere

L'Immagine come Strumento di Propaganda

Da sempre i sovrani utilizzano il ritratto ufficiale per legittimare il proprio ruolo politico e militare, veicolando virtù morali e fisiche (Rif: **045.jpeg**).

- **Jacques-Louis David:** *Bonaparte valica le Alpi* (1801) idealizza l'eroe romantico e indomito che guida la nazione (Rif: **045.jpeg**).
- **Tiziano Vecellio:** Nel *Ritratto di Carlo V a cavallo* (1548), consacra l'imperatore cristiano come condottiero e difensore della fede (Rif: **045.jpeg**).
- **Antonio Canova:** Il *Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria* (1798-1805) fonde la celebrazione dinastica con la solennità neoclassica della memoria (Rif: **045.jpeg**).

Il Dono Diplomatico

Raffaello per Enrico VII

Il dipinto come messaggero politico. Nel 1505, Guidobaldo da Montefeltro, duca di Urbino, commissiona a **Raffaello Sanzio** il celebre *San Giorgio e il drago* (Rif: **046.jpeg**).

L'opera viene inviata in Inghilterra come dono diplomatico al re Enrico VII, quale ringraziamento per il conferimento dell'Ordine della Giarrettiera al duca (Rif: **046.jpeg**).

Rubens per Carlo I

L'arte per suggellare la pace geopolitica. Tra il 1629 e il 1630, il pittore-diplomatico **Pieter Paul Rubens** dipinge *Minerva protegge la Pace da Marte* (Rif: **046.jpeg**).

Donata a Carlo I d'Inghilterra su incarico del re di Spagna Filippo IV, l'opera esalta i benefici della pace per convincere il sovrano inglese a firmare il trattato di non aggressione (Rif: **046.jpeg**).

La Funzione Scientifica

Illustrazione e Taccuini Medici

Prima della fotografia, l'arte grafica era il solo veicolo di documentazione e classificazione scientifica della natura (Rif: **046.jpeg**, **047.jpeg**).

✦ **Tacuinum Sanitatis:** Illustrazioni miniate del tardo Trecento (come la *Madragola*) descrivevano erbe mediche e abitudini sane (Rif: **047.jpeg**).
✦ **Taccuini di modelli:** Giovannino de' Grassi (1350-1398) raccoglieva studi dal vero di animali esotici (leopardi, cervi) per usi di bottega (Rif: **046.jpeg**, **047.jpeg**).

Anatomia e Tassonomia Sistematica

Nel Rinascimento e nell'Età Moderna, l'indagine grafica si fonde con l'esperimento empirico (Rif: **047.jpeg**).

✦ **Leonardo da Vinci:** Gli accuratissimi disegni anatomici (es. *Laringe e gamba*, 1510) svelano il funzionamento interno del corpo (Rif: **047.jpeg**).
✦ **Ulisse Aldrovandi:** L'*Erbario* essiccato e illustrato (1551) risponde a un rigoroso intento enciclopedico e tassonomico (Rif: **047.jpeg**).

La Funzione Privata

152

DESCO DA PARTO

6

L'Arte nel Quotidiano della Famiglia

Le opere d'uso privato erano destinate ad ornare la casa o a celebrare eventi familiari intimi, come nascite e matrimoni (Rif: **048.jpeg**).

Il *Desco da parto con Natività di san Giovanni Battista* di **Pontormo** (1526) rappresenta l'apice di questa tradizione: vassoi cerimoniali dipinti usati per servire cibi e brodi corroboranti alle puerpere dopo il parto (Rif: **048.jpeg**).

Dalla dote matrimoniale alla camera da letto, l'oggetto d'arte si lega strettamente alle tappe della vita borghese e aristocratica.

La Pittura Sociale

L'Arte come Denuncia Sociale

La rivoluzione della pittura sociale nasce col Romanticismo e trionfa nel Realismo (Rif: **048.jpeg**, **049.jpeg**).

Delacroix, in *La Libertà che guida il popolo* (1830), immortala le barricate delle Trois Glorieuses e lo spirito rivoluzionario della nazione (Rif: **048.jpeg**). Questa pietra miliare apre la strada alla denuncia cruda di Millet, Courbet e Pellizza da Volpedo, focalizzati sul riscatto delle classi operaie e contadine (Rif: **049.jpeg**).

Rappresentazione monumentale della passione politica e sociale che trasforma l'opera d'arte in un manifesto di protesta civile.

Il Caso Banksy in Betlemme

La Street Art e l'Attivismo Urbano

La pittura sociale si evolve nello spazio urbano con la **Street Art**, scardinando il sistema dei musei e delle gallerie tradizionali per raggiungere direttamente i cittadini (Rif: **049.jpeg**).

- **Il Caso Banksy:** L'artista di Bristol (n. 1974) utilizza stencil satirici e provocatori per denunciare conflitti globali, consumismo e crisi ecologiche (Rif: **049.jpeg**).
- **Interventi in Cisgiordania:** L'opera *Due soldati israeliani perquisiti da un asino*, posta accanto alla colomba della pace con giubbotto antiproiettile, evidenzia i paradossi del confine militarizzato (Rif: **049.jpeg**).
- **Efficacia e Mercato:** Opere originariamente nate come espressioni pubbliche e di protesta vengono oggi abusivamente musealizzate o vandalizzate (Rif: **049.jpeg**).

Dibattito e Caso di Studio

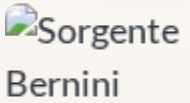

Le Immagini "Funzionali" nel Medioevo

Lo storico dell'arte Jérôme Baschet invita a considerare l'arte medievale non come puro diletto estetico, bensì come un ingranaggio di un sistema razionale ed efficace (

✦ **Le quattro funzioni:** 1. La norma (dogma della Chiesa), 2. L'intenzione del committente, 3. L'uso cerimoniale e 4. Il ruolo sociale attivo dell'opera
✦ **Caso Studio: Schöne Maria (1519):** L'opera di Albrecht Altdorfer a Ratisbona esemplifica la forza taumaturgica del prototipo e la febbrile devozione popolare che muoveva masse di pellegrini

Image Sources

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/10289144916987861848_0

Source: **galleriaborghese.beniculturali.it** - Gian Lorenzo Bernini, La Verità svelata dal Tempo (1646-1652)

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/9065874541753572166_0

Source: **chateau-malmaison.fr** - Jacques-Louis David, Bonaparte valica le Alpi (1801)

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/3772613872726807826_0

Source: **louvre.fr** - Eugène Delacroix, La Libertà che guida il popolo (1830)

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/2382327704413253632_0

Source: **banksy.co.uk** - Banksy, Peace Dove (Bethlehem, 2007)

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/709482633427109424_0

Source: **pinakothek.de** - Albrecht Altdorfer, Schöne Maria von Regensburg (1519-1522)

Image Sources

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Museo_borghese%2C_sala_del_gladiatore%2C_g.l._bernini%2C_verit%C3%A0_svelata%2C_1645-52%2C_02.JPG

Source: **en.wikipedia.org**

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/David_-_Napoleon_crossing_the_Alps_-_Malmaison2.jpg/960px-David_-_Napoleon_crossing_the_Alps_-_Malmaison2.jpg

Source: **it.wikipedia.org**

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/La_Libert%C3%A9_guidant_le_peuple_-_Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_Mus%C3%A9e_du_Louvre_Peintures_RF_129_-_apr%C3%A8s_restauration_2024.jpg/1280px-La_Libert%C3%A9_guidant_le_peuple_-_Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_Mus%C3%A9e_du_Louvre_Peintures_RF_129_-_apr%C3%A8s_restauration_2024.jpg

Source: **it.wikipedia.org**

http://wallfillers.co.uk/cdn/shop/files/Armoured-Peace-Dove-Canvas-Wall-Art-Framed-Print-by-Banksy-2486x.jpg?crop=center&height=1200&v=1728347820&width=1200

Source: **wallfillers.co.uk**

https://api.nga.gov/iiif/c63217c4-aa92-49d8-930b-ddb672f9e7b5/full/full/0/default.jpg?attachment_filename=the_beautiful_virgin_of_regensburg_1962.5.1.jpg

Source: **www.nga.gov**