UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO - DAMS

L'Artista

Evoluzione dello Status Sociale e Culturale

Dall'artigiano medievale all'accademico moderno: le circostanze sociali, culturali e psicologiche che hanno plasmato il ruolo del creatore visivo.

RIF: Capitolo 6

AGENDA DELLA LEZIONE

Minuti 00-20

L'Artista Artigiano

La bottega medievale, l'apprendistato per imitazione del maestro, il rigido monopolio delle corporazioni di mestiere e il valore pratico della firma.

Minuti 20-40

L'Intellettuale di Corte

Il riscatto delle arti liberali. Lo studio della geometria e dei modelli classici, il caso del Correggio e i celebri trattatisti di corte del Rinascimento.

Minuti 40-60

Genio e Accademia

La dottrina degli umori e il temperamento saturnino (la melanconia), la nascita del gentiluomo barocco e l'ingresso trionfale nelle accademie di Stato.

L'ARTISTA COME ARTIGIANO

La Bottega e l'Apprendistato

- **La Bottega:** Spazio commerciale aperto sulla via pubblica, impiegato contemporaneamente come laboratorio, magazzino e punto vendita.
- **Le Corporazioni:** Associazioni gerarchiche di mestiere (arti o gilde) che regolavano tariffe, standard e l'accesso alla professione.
- **L'Apprendistato:** Ingresso in giovanissima età. L'insegnamento si basava sulla ripetizione meccanica delle formule del maestro.

LA FIRMA: EVOLUZIONE STORICA

La Firma Medievale

Non esprimeva il concetto moderno di autografia originale o di unicità intellettuale, ma rispondeva a precise esigenze pratiche:

- Certificare l'esecuzione del contratto.
- Testimoniare alleanze commerciali.
- Manifestare pubblica devozione.

La Firma Rinascimentale

Diviene una rivendicazione intellettuale della paternità dell'opera, specchio di una profonda coscienza del proprio genio:

- Firma e stile iniziano a coincidere.
- Sancisce il passaggio definitivo dal mestiere manuale a quello speculativo.
- Autorevolezza sul mercato internazionale.

L'ARTISTA INTELLETTUALE

L'Affermazione delle Arti Liberali

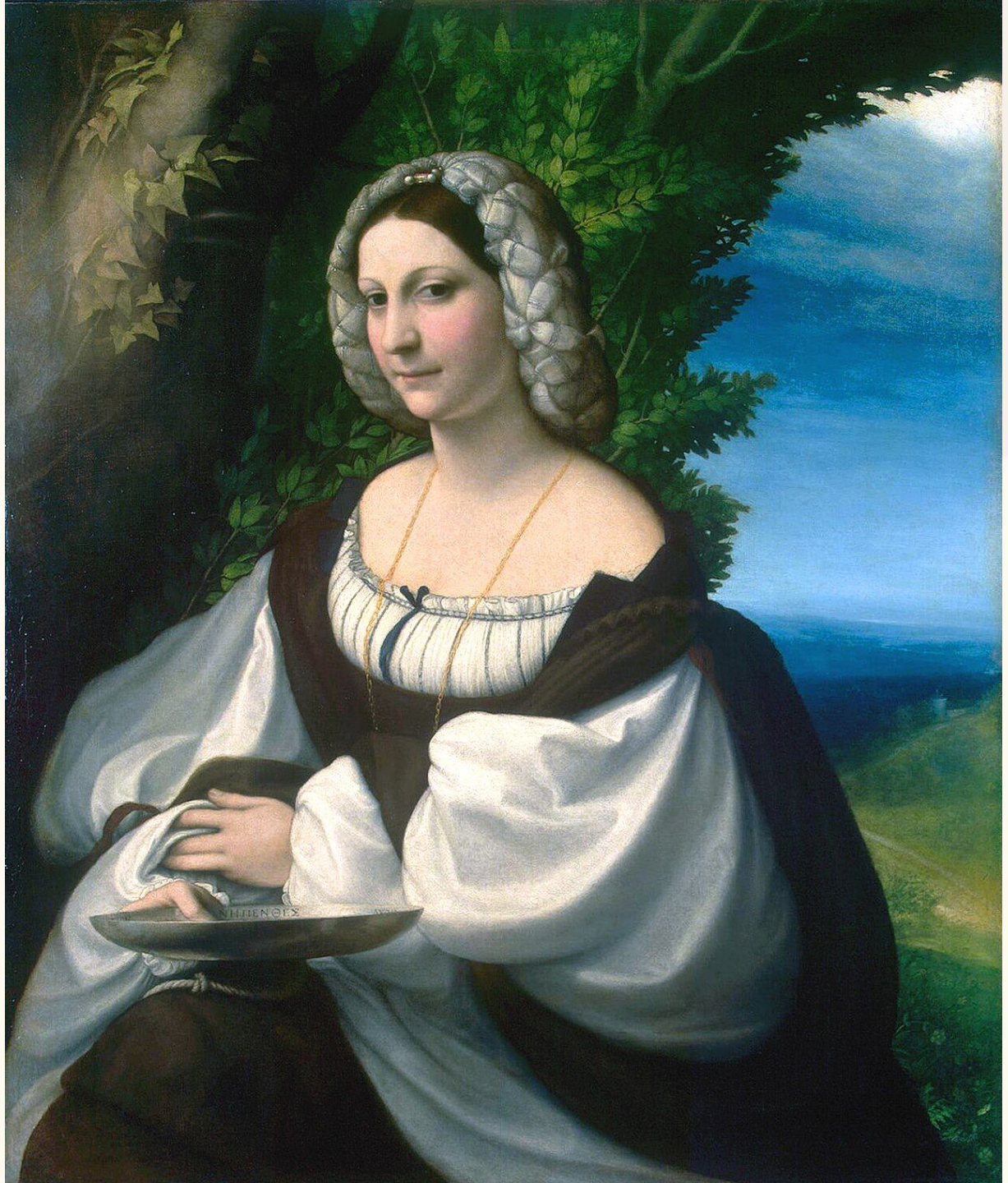
- **Riscatto Sociale:** Le arti figurative rivendicano l'appartenenza alle arti liberali (Trivio e Quadrivio), uscendo dal novero delle attività meccaniche.
- **Cultura Umanistica:** Il creatore deve dominare discipline complesse come geometria, anatomia, storia e filosofia.
- **Il Caso di Zeusi:** Zeusi seleziona i tratti più perfetti di cinque fanciulle di Crotone per dipingere Elena, superando i limiti della natura stessa.

L'ARTE LIETA DEL CORREGGIO

La Traduzione del Nome in Stile

- **Il Gioco Linguistico:** Nel celebre "Ritratto di dama" compare l'iscrizione latina *«ANTON LAET(us)»*, dotti calco umanistico del cognome Allegri.
- **La Traduzione Visiva:** Correggio fa coincidere la sua identità con una pittura estremamente dolce, morbida ed espressiva.
- **Il Farmaco Pittorico:** Una poetica della grazia volta a fugare la malinconia, paragonata da storici dell'arte al "Nepente", leggendario farmaco omerico.

TRATTATISTI E CORTIGIANI

Artista / Teorico	Trattati e Contributi Teorici	Nuovo Status Sociale Raggiunto
Leon Battista Alberti	*De pictura* (1435), *De re aedificatoria* (1452), *De statua* (1450).	Umanista e teorico supremo; codifica le regole geometrico-scientifiche della prospettiva lineare.
Piero della Francesca	*De prospectiva pingendi* (1475).	Codifica la pittura intesa come pura scienza matematica della misurazione dello spazio.
Andrea Mantegna	Ciclo monumentale della *Camera degli Sposi* a Mantova.	Pittore di corte dei Gonzaga; si svincola dalle gilde ottenendo immunità, stipendio fisso e rendita.
Jan van Eyck	Pioniere nell'uso moderno del legante oleoso e del realismo ottico.	Artista di corte del duca Filippo il Buono di Borgogna; incaricato di delicate missioni diplomatiche.

IL FASCINO DELLA PROSPETTIVA

«Oh che dolce cosa è questa prospettiva!»

— Paolo Uccello (citato da Giorgio Vasari nelle Vite, 1550)

L'ossessione per il disegno prospettico e geometrico, che portava l'artista a consumare intere notti nello studio solitario, incarna la transizione epocale verso la figura dell'artista-scienziato moderno.

LA MELANCONIA DELL'ARTISTA

La Dottrina dei Quattro Umori

La medicina greca di Ippocrate e Galeno spiegava il temperamento umano attraverso l'equilibrio di quattro fluidi corporei essenziali:

- **Sangue:** Genera individui gioviali e ottimisti.
- **Flemma:** Genera caratteri lenti e riflessivi.
- **Bile Gialla:** Genera personalità colleriche e irascibili.
- **Bile Nera:** Causa della profonda melanconia.

Il Temperamento Saturnino

Il Rinascimento rivaluta positivamente la melanconia legandola all'influenza astrale del pianeta **Saturno**:

La Regola del Genio: Gli influssi saturnini determinano non solo sbalzi d'umore e isolamento, ma anche un eccezionale ingegno creativo. Si diffonde la tesi che nessuna opera artistica straordinaria possa nascere al di fuori di una mente melanconica.

IL MANIFESTO DI DÜRER

Melencolia I (1514)

L'incisione di Albrecht Dürer rappresenta l'oggettivazione definitiva della melanconia creatrice.

La figura alata siede inattiva e meditativa, circondata da strumenti matematici e geometrici abbandonati.

È il simbolo del divario tra la grandiosità dell'ispirazione divina e i limiti invalicabili della realizzazione manuale.

L'ARTISTA NOBILE E IL MERCATO

Il Gentiluomo Barocco

Nel Seicento, lo stereotipo dell'artista sregolato e bizzarro viene superato dal modello del cortegiano colto, elegante e razionale:

- **Bernini e Rubens:** Perfetti diplomatici capaci di dialogare con papi e sovrani europei.
- **Raffaello Sanzio:** Il primo archetipo vasariano, elogiato per grazia, nobiltà e squisita urbanità.

Il Mercato e i Saloni

Si assiste a una profonda ristrutturazione della committenza con la nascita delle prime mostre periodiche d'arte:

- **I Salon di Parigi:** Lo spazio espositivo ufficiale definisce la notorietà e le fortune critiche.
- **Il Mercante d'Arte:** Emerge la figura chiave del mediatore professionale tra l'artista e i collezionisti.

LA FORMAZIONE ACCADEMICA

L'Istituzionalizzazione dell'Arte

- **Accademia del Disegno:** Fondata a Firenze nel 1562 da Cosimo I de' Medici su iniziativa di Giorgio Vasari come istituto centrale della professione.
- **Dibattito Culturale:** Sostituisce la bottega offrendo lezioni di teoria dell'arte, filosofia, prospettiva ed anatomia.
- **Il Caso Palladio:** Palladio si emancipa dallo status di scalpellino grazie all'incontro con Trissino, divenendo celebre teorico e accademico.

DOMANDE E DISCUSSIONE

«L'evoluzione dello status dell'artista rispecchia l'evoluzione della società stessa»

Proprietà Intellettuale

In che modo il passaggio dalla bottega medievale alle accademie del disegno cinquecentesche ha trasformato i moderni concetti di autografia, originalità dell'opera d'arte e tutela dell'autore?

Mito del Genio Saturnino

Come può il docente smontare didatticamente lo stereotipo dell'artista "folle" o tormentato per guidare gli studenti verso un'analisi oggettiva, storica e professionale del lavoro creativo?