UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

DIDATTICA E METODOLOGIE DI STORIA DELL'ARTE

Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3)

CORSO ACCADEMICO

Storia della Critica d'Arte (I parte)

DOCENTE

Prof.ssa Cecilia Paolini

Finalità dell'Excursus

Comprendere lo sviluppo storico e filologico dei criteri di valutazione critica

FINALITÀ DELL'EXCURSUS STORICO

Storicizzazione del Giudizio

I criteri con cui definiamo il valore, la qualità e la perfezione tecnica di un'opera d'arte non sono parametri immutabili o assoluti.

L'excursus permette di **storicizzare l'evoluzione del gusto** e della ricezione critica, evidenziando come ogni epoca abbia ridefinito il proprio concetto di arte.

Analisi delle Fonti

Per comprendere appieno le opere del passato è fondamentale analizzare i testi e i **trattati teorici scritti dai protagonisti stessi**.

La filologia artistica fornisce gli strumenti interpretativi per decodificare le terminologie tecniche, i manuali di bottega e i ricettari antichi.

Il Mondo Greco-Romano

I canoni della proporzione geometrica e la nascita dell'estetica classica

TRATTATISTICA E VALUTAZIONE CLASSICA

I Trattati Tecnici

La riflessione antica si concentra essenzialmente sul concetto di **mimesi e simmetria**.

I grandi maestri come Policleto formalizzano canoni geometrici rigorosi, mentre l'architettura trova una codificazione sistematica nei monumentali scritti di **Vitruvio**.

La Critica Estetica

Parallelamente alla tecnica, nasce il giudizio qualitativo descritto da letterati e filosofi.

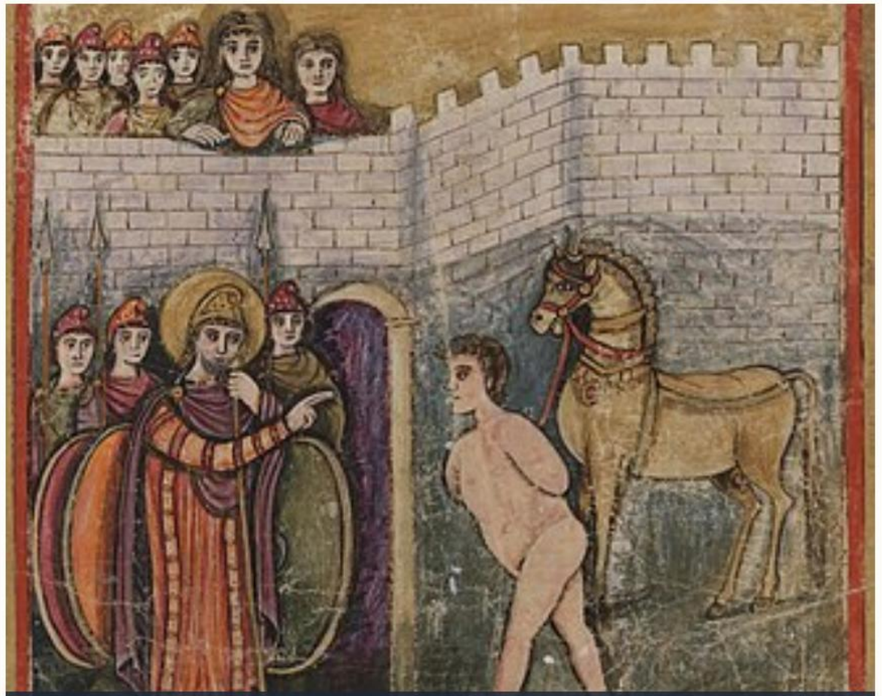
Storici e scienziati quali **Plinio il Vecchio** nella sua *Naturalis Historia* o i resoconti di medici come **Galeno** formulano le prime indagini storiche e critiche sull'evoluzione degli stili.

Il Medioevo

La conservazione delle ricette di bottega e l'arte come atto di fede

L'INQUADRAMENTO LETTERARIO MEDIEVALE

- **I Ricettari Tecnici:** Il sapere artistico medievale viene tramandato tramite ricettari chiusi. L'opera cardine è il *De diversis artibus* di **Teofilo monaco** (XII secolo), un compendio pratico su pittura, vetrate e metallurgia.
- **La Transizione Rinascimentale:** Alla fine del XIV secolo, il *Libro dell'Arte* di **Cennino Cennini** segna il passaggio fondamentale tra la bottega artigiana e la rivalutazione umanistica dell'artista.
- **La Finalità Devozionale:** Nel Medioevo la padronanza della tecnica non serve alla gloria personale dell'esecutore, bensì a riflettere la luce divina e a glorificare la maestà di Dio all'interno della liturgia.

Scrittura e decoro nei codici miniati (Miniatura medievale)

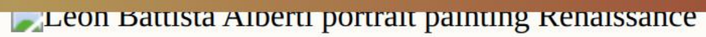
Verso l'Umanesimo

La rinascita dell'intelletto artistico e la nascita della critica stilistica

La Biografia degli Artisti

Con il maturare dell'Umanesimo si assiste a una rivoluzione letteraria fondamentale: la nascita della **biografia artistica**.

Il racconto della vita dei maestri non ha più un puro intento aneddotico o morale, ma diventa lo strumento privilegiato per una **trattazione propriamente stilistica ed estetica** delle opere d'arte.

ALBERTI E GHIBERTI A CONFRONTO

Leon Battista Alberti

Nel suo trattato fondamentale *De Pictura* (1435), Alberti inquadra la pittura come una vera e propria **scienza matematica** basata sulla prospettiva geometrica.

Egli divide l'arte della pittura in tre componenti essenziali: la **circonscrizione** (il contorno), la **composizione** (lo spazio) e la **ricezione dei lumi** (la luce e i colori).

Lorenzo Ghiberti

Nei suoi storici *Commentarii* (metà del XV sec.), lo scultore fiorentino unisce lo studio della teoria ottica antica a considerazioni storiche e biografiche.

Egli compila la **prima trattazione critica coerente** della storia dell'arte del Trecento, superando l'approccio favolistico o la precettistica manualistica medievale.

INNOVAZIONI DEL TARDO QUATTROCENTO

Integrazione Scientifica: Consolidamento del legame inscindibile tra la pratica di bottega e le scienze accademiche quali la geometria, l'anatomia e l'ottica.

Sviluppo della Critica Estetica: Graduale passaggio dalle pure regole di misurazione alla valutazione della "grazia", dell'espressione emotiva e del naturale.

Indipendenza della Committenza: Nascita della figura del "conoscitore" d'arte esterno alla corporazione dei pittori, in grado di esprimere giudizi autonomi sullo stile dell'artista.

SPAZIO DOMANDE

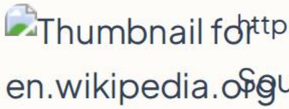
GRAZIE PER L'ATTENZIONE

La presentazione e i materiali didattici sono integrati per la consultazione degli studenti del DAMS.

DOCENTE DI RIFERIMENTO

Prof.ssa Cecilia Paolini — cpaolini@unite.it

IMAGE SOURCES

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/RomanVirgilFolio101r.jpg/330px-RomanVirgilFolio101r.jpg

Source: en.wikipedia.org

https://www.meisterdrucke.uk/kunstwerke/1260px/Artist_Unknown_-_Portrait_of_Leon_Battista_Alberti_%28painting%29_-_%28MeisterDrucke-1641077%29.jpg

Source: www.meisterdrucke.uk