UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

LA STORIA DELL'ARTE NEL '900: LA CRITICA MODERNA

Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS)

STORIA DELLA CRITICA D'ARTE (VI PARTE)

Metodologie storiografiche, filologiche e scientifiche nel XX secolo

CORPO DOCENTE

Prof.ssa Cecilia Paolini & Dott. Giovanni Ancona

La Scuola di Vienna

L'analisi formale, la filologia delle fonti e la dignità paritaria delle epoche artistiche

IL METODO VIENNESE

Franz Wickhoff & Alois Riegl

L'autonomia degli stili: Wickhoff valorizza l'originalità dell'arte romana per la sua spazialità illusionistica.

Il Kunstwollen: Riegl introduce il concetto di "volontà d'arte" e supera i concetti di progresso e decadenza, rivendicando pari dignità alle epoche di transizione come l'industria artistica tardoromana.

Julius von Schlosser

La Letteratura Artistica (1924): Con il suo fondamentale trattato, Schlosser edifica una rigorosa filologia sistematica delle fonti storiche e dei testi scritti di storia dell'arte dal medioevo all'età moderna. Insegna a leggere l'opera d'arte attraverso i documenti contemporanei alla sua creazione.

La Critica Italiana

Dallo sviluppo della connoisseurship alla concettualizzazione scientifica del restauro

CESARE BRANDI E IL RESTAURO

- **Fondazione dell'ICR (1939):** Cesare Brandi assume la direzione del neonato Istituto Centrale per il Restauro, trasformando la conservazione in un'autonoma disciplina critica e scientifica.
- **La Doppia Istanza:** Nella sua *"Teoria del Restauro"* (1963), stabilisce che il restauro deve contemperare l'**istanza estetica** (l'opera in quanto fatto artistico) e l'**istanza storica** (il manufatto nella sua materialità segnata dal tempo).
- **I Principi Fondamentali:** Codifica i cardini metodologici del restauro moderno: la reversibilità dei materiali impiegati, la riconoscibilità dell'integrazione delle lacune (rigatino) e il rispetto della patina originale.

Cesare Brandi, teorico del restauro e fondatore dell'Istituto Centrale per il Restauro

La Svolta Iconologica

Dall'analisi morfologica del purovisibilismo alla lettura culturale e simbolica dell'immagine

IL METODO ICONOLOGICO

- **Erwin Panofsky (1939):** Nei suoi *"Studi di iconologia"*, sistematizza una griglia interpretativa a tre livelli di lettura per decodificare il senso profondo dell'opera d'arte.
- **Pre-iconografico & Iconografico:** Il primo livello identifica le forme pure e i motivi visivi (soggetto naturale); il secondo analizza i temi, le storie letterarie e le allegorie tradizionali (soggetto convenzionale).
- **Il Livello Iconologico:** Ricerca il significato intrinseco o "contenuto", inteso come espressione sintomatica dei valori culturali, religiosi e filosofici di una determinata società e Weltanschauung.

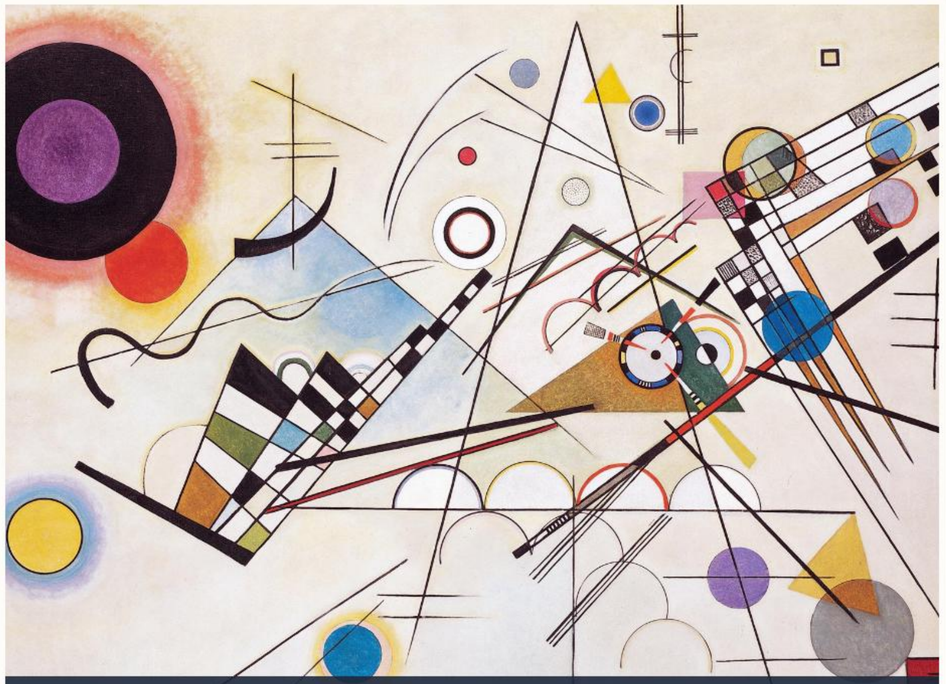
I Coniugi Arnolfini (1434) di Jan van Eyck, pietra miliare dell'analisi iconografica e dei suoi significati simbolici

Psicologia e Percezione

L'esplorazione dei meccanismi visivi, delle dinamiche percettive e dell'inconscio creativo nel Novecento

LA PSICOLOGIA DELL'ARTE

- **Rudolf Arnheim (1954):** In *"Arte e percezione visiva"*, applica la psicologia della forma (Gestalt) all'arte. Le forme, i colori e le linee non sono neutri, ma generano tensioni visive dinamiche e forze strutturali percepite fisiologicamente.
- **Ernst Kris & la Psicoanalisi:** Collaboratore di Freud, Kris esplora il processo creativo studiando il rapporto tra l'inconscio dell'artista e l'opera, superando il concetto romantico del genio folle a favore dell'indagine dei meccanismi psicologici di difesa.
- **La Ricezione Attiva:** Il Novecento ridefinisce il ruolo dello spettatore: l'opera d'arte si completa solo nella mente di chi guarda, attraverso proiezioni psicologiche e schemi visivi acquisiti.

L'astrazione geometrica indagata attraverso le leggi strutturali della psicologia percettiva della Gestalt

QUADRO COMPARATIVO DEL NOVECENTO

METODOLOGIA	ESPONENTI PRINCIPALI	FOCUS DELL'INDAGINE	OPERA TEORICA CHIAVE
Formalista / Viennese	A. Riegl, J. von Schlosser	Evoluzione formale autonoma, Kunstwollen, filologia	Spätrömische Kunstindustrie (1901)
Teoria del Restauro	Cesare Brandi, G. C. Argan	Dialettica istanza storica/estetica, conservazione della materia	Teoria del Restauro (1963)
Iconologico / Simbolico	A. Warburg, E. Panofsky	Decodifica dei simboli, sintesi culturale dell'immagine	Studi di iconologia (1939)
Psicologico / Gestalt	R. Arnheim, E. Gombrich	Meccanismi di percezione visiva, illusionismo psicologico	Arte e percezione visiva (1954)

SPAZIO DOMANDE

FINE DELLA LEZIONE VI

I testi e i materiali storiografici sul Novecento discussi in aula sono disponibili sulla piattaforma dell'Ateneo.

DOCENTI DI RIFERIMENTO — DAMS

Prof.ssa Cecilia Paolini • Dott. Giovanni Ancona

IMAGE SOURCES

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/8088268951925088339_0

Source: Cesare Brandi, Ritrattistica d'Archivio dell'Istituto Centrale per il Restauro (ICR)

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/17068043340385055304_0

Source: Jan van Eyck, I Coniugi Arnolfini (1434), National Gallery, Londra

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/7368724654278699035_0

Source: Wassily Kandinsky, Composizione Strutturale d'Avanguardia Geometrica

IMAGE SOURCES

https://arthistorians.info/wp-content/uploads/2023/11/Cesare_Brandi.jpg

Source: arthistorians.info

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/The_Arnolfini_portrait_%281434%29.jpg/960px-The_Arnolfini_portrait_%281434%29.jpg

Source: en.wikipedia.org

https://www.wassilykandinsky.net/images/works/50.jpg

Source: www.wassilykandinsky.net