

PROGRAMMA DEL CORSO

Titolo: **Dalle arti minori alla nascita del design**

Partendo da un'analisi della definizione di "arte applicata" e dai diversi significati che ha assunto nel corso del tempo, il corso intende ripercorrere la storia dell'ideologia che ha portato alla separazione tra le arti, toccando tutti quei momenti della storia dell'arte in cui l'aspetto intellettuale e ideativo della creazione artistica viene distinto da quello operativo e prendendo in esame le ragioni che portarono, in passato, a stabilire tale gerarchia del genere.

In particolare saranno affrontati i seguenti argomenti:

- Perché "arti minori"?
- Arti liberali e Arti meccaniche nel Medioevo;
- L'unità delle arti nella concezione umanistica dell'operare (le corporazioni);
- La posizione reciproca delle arti nel Rinascimento: l'artista intellettuale;
- Leonardo e "la pittura come cosa mentale";
- La discriminazione: artista e artigiano nella società della Controriforma;
- Il dialogo fra la stampa e le arti;
- L'artista artigiano Benvenuto Cellini;
- Il trionfo del moderno (la decorazione barocca e rococò);
- La rivalutazione settecentesca dell'artigianato: L'Encyclopédie di Diderot e D'Alambert;
- La Great Exhibition;
- Henry Cole e il proto-design;
- Il Deutscher Werkbund
- Valore sociale, utilità e unità dell'arte nel pensiero socialista di William Morris: il movimento Arts and Crafts;
- Liberty, Art Nouveau, Jugendstil;
- Mackintosh e la Scuola di Glasgow;
- La Wiener Werkstätte
- L'Art Decò e il padiglione dell'Esprit Nouveau;
- Bauhaus: Weimar, Dessau e Berlino;
- Il Neoplasticismo e il movimento De Stijl;
- Arte e tecnica nell'era post-industriale;
- La Biennale di arti decorative di Monza e la Triennale di Milano;
- Il contributo di Walter Benjamin.

BIBLIOGRAFIA:

Testi essenziali

1. F. Bologna, *Dalle arti minori all'industrial design. Storia di una ideologia*, ArtstudioPaparo Editore, 2017.
2. M. Vitta, *Il progetto della bellezza. Il design tra arte e tecnica dal 1851 ad oggi*, Einaudi, Torino 2011.
3. A. Loos, *Ornamento e delitto*, in A. Loos, *Parole nel vuoto*, Adelphi edizioni, Milano 1972
4. A. Loos, *Panorama di arte applicata*, in A. Loos, *Parole nel vuoto*, Adelphi edizioni, Milano 1972
5. Slides e dispense fornite a lezione

Testi di approfondimento

1. A. Gnugnoli, *William Morris*, Art Dossier n.312, Giunti Editore, Firenze 2014.
2. A. Paolucci, *Cellini*, Art Dossier n. 158, Giunti Editore, Firenze, 2000.
3. L.V. Masini, *Art Nouveau*, Art Dossier n. 31, Giunti Editore, Firenze 1989.
4. F. Benzi, *Art Decò*, Art Dossier n. 199, Giunti Editore, Firenze 2004.
5. AA.VV. *I Maestri. Charles Rennie Mackintosh*, Cassina, Milano 1997
6. M. De Michelis, A. Kohlmeyer, *Bauhaus*, Art Dossier n.119, Giunti Editore, Firenze 1997.
7. J. Nigro Covre, *Mondrian e de Stijl*, Art Dossier n. 42, Giunti Editore, Firenze 1990.

Modalità di esame

L'esame consiste in una verifica orale individuale su tutti gli argomenti trattati durante il corso e rintracciabili nei testi in bibliografia. Tale verifica sarà accompagnata da una ricerca di approfondimento (in formato tesina cartacea o in power point) su una forma di artigianato del proprio territorio di provenienza.