

STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE (6 CFA)

prof.ssa FRANCESCA FRANCO

n. ore 45

Corso generale: **Medioevo *melting pot*: arte nel continente euroasiatico tra il IV e il XIV secolo**

Corso monografico: **La 'migrazione delle forme' tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud del mondo, e viceversa**

OBIETTIVI

Seguendo il recente rinnovamento storiografico, il modulo generale integra storia (politica, sociale, climatica ed economica) e arte, evidenziando la forte mobilità di persone e cultura (ideale e materiale), che ha segnato il periodo dal III al XIV secolo, producendo il passaggio dall'Antichità greco-romana all'Umanesimo e al Gotico Internazionale. Il titolo 'Medioevo *melting pot*' descrive questi undici secoli come uno straordinario laboratorio di meticciamento culturale e ibridazione formale, superando lo stereotipo di un'epoca buia e chiusa in favore di un continuo processo di assimilazione, reinterpretazione e stratificazione di idee e immagini all'interno del continente euroasiatico, fornendo il lessico specifico di base (architettura, pittura, scultura, arti suntuarie) e la conoscenza delle tecniche artistiche. Il modulo monografico insegna a decodificare e interpretare opere e manufatti in una cornice interconnessa tra Oriente e Occidente, adottando come principale strumento d'indagine il metodo iconografico e iconologico dell'Istituto Warburg.

CONTENUTI

All'interno di una geografia artistica estesa oltre i confini limitati dell'Italia e dell'Europa, il corso segue la mobilità degli scambi all'interno del continente euroasiatico tra il IV (l'arte tra Diocleziano e Costantino) e il XIV secolo (l'arte nel Trecento). Si divide in 3 macro-sezioni:

1. Tarda Antichità (III-prima metà VI)
La crisi morale e politica del III secolo; l'arte paleocristiana e l'arte nelle province dell'Impero Romano; dalla tetrarchia ai costantinidi e ai teodosiani (arte a Roma, Milano, Ravenna durante le migrazioni barbariche; Costantinopoli contro la Persia Sasanide); Giustiniano e le guerre greco-gotiche.
2. Alto Medioevo (seconda metà VI-X): dall'arte longobarda alla Rinascenza Liutprandea (la questione di Castelseprio); Rinascenza carolingia e ottoniana e arte beneventana; arte e cultura islamica; Roma e il revival paleocristiano; dal culto delle icone alla crisi iconoclasta, alla Rinascenza Macedone nell'Impero Romano d'Oriente.
3. Basso Medioevo (dopo l'anno Mille):
 - Romanico (XI – primo XII): l'età dei Comuni (in Italia) e la *Renovatio Imperii*; la nascita degli stati nazionali in Europa e l'arte di corte; il Papato tra Riforma Gregoriana, lotta alle eresie (*Reconquista*, crociate) e lotta delle investiture; la nascita dei gradi monasteri: l'ordine cluniacense.
 - Gotico (fine XII – fine XIV): architettura pauperista cistercense; architettura e scultura delle grandi cattedrali europee: la rinascita dell'arte monumentale; l'arte federiciana; l'arte cinese attraverso l'invasione mongolica; arte degli ordini predicatori; il Cantiere di Assisi (la

questione giottesca); le scuole pittoriche e miniatorie del Trecento: l'aurora del Gotico Internazionale.

PREREQUISITI

Conoscenza generale dei fatti storici (politici, sociali, economici, climatici) più significativi dal III al XIV secolo.

BIBLIOGRAFIA OBBLIGATORIA PER TUTTI

CORSO GENERALE

- S. SETTIS e T. MONTANARI, *Arte. Una storia naturale e civile*, voll. 1 (ultimo capitolo) e 2 (tutto).
- Lezioni in aula del docente (slide gialle a memoria).

PER I NON FREQUENTANTI (CON CERTIFICATO)

- S. SETTIS e T. MONTANARI, *Arte. Una storia naturale e civile* (Einaudi Scuola / Mondadori Education), voll. 1 (ultimo capitolo) e 2 (tutto).
- L. PAPPALARDO, *Lineamenti di storia dell'arte medievale* (LED)

CORSO MONOGRAFICO PER I TRIENNI (UN LIBRO A SCELTA DA PORTARE ALL'ESAME)

- J.-M. LENIAUD, *Storie di pietre. Iconografia e simbolismo dell'architettura* (DeriveApprodi)
- C. PIZZORUSSO, *L'arte medievale. Una mappa concettuale* (Carocci)
- F. GARNIER, *Il linguaggio delle immagini medievali* (Il Mulino)
- E. PANOFSKY e F. SAXL, *Mitologia classica nell'arte medievale* (Nino Aragno Editore)

CORSO MONOGRAFICO PER RESTAURO (UN LIBRO A SCELTA DA PORTARE ALL'ESAME)

- F. CRIVELLO (a cura di), *Arti e tecniche del Medioevo* (Einaudi)
- V. CARAMICO, *Le tecniche della pittura medievale. Materiali, lavorazioni e percezione visiva* (Einaudi)

ESAME FINALE

L'esame orale è teso a verificare la capacità acquisita dallo studente a 'muoversi' nello spazio e nel tempo attraverso un proprio patrimonio di immagini; a utilizzare un corretto vocabolario tecnico-artistico; a leggere criticamente le opere nel soggetto iconografico, nella fonte iconologica, comprendo provenienza, stile o scuola di elaborazione, fino a identificarne l'autore.

DOCENTE

Francesca Franco (Roma, 1971) è storica dell'arte e giornalista pubblicista con esperienza maturata inizialmente presso i maggiori musei della Capitale (1999-2005) e come autrice del *Dizionario Biografico degli Italiani* dell'Enciclopedia Giovanni Treccani (2000-2017). Dal 2006 cura l'Archivio del pittore futurista Carlo Erba creato dall'artista e gallerista Marco Rossi Lecce, insieme al quale sposta il focus del proprio lavoro sull'arte contemporanea. Dal 2006 al 2009 lavora al Museo d'Arte contemporanea Donna Regina (MADRE) di Napoli come *editor* e *content manager* e dal 2008 al 2017 affianca Achille Bonito Oliva come assistente alla curatela e coordinatrice scientifica di progetti espositivi e cataloghi. Dal 2013 dirige la Fondazione Alighiero e Boetti. Gli ultimi saggi pubblicati sono: *Joseph Beuys: l'uso della parola e del linguaggio è una forma d'arte* (ABAQ-Gli Ori, Pistoia, 2002); *Uno spettro si aggira sulla Neoavanguardia: Giordano Bruno* (Edizioni Croce, Roma, 2022); *L'arte relazionale prima di Nicolas Bourriaud. Gli anni '80 e '90 in Italia* (in *Macro Asilo*, PalaExpo, Roma, 2021).