

Prof. Carlo Falciani

Storia dell'Arte Moderna A.A. 2023-2024

Il corso intende sia fornire una conoscenza di base della Storia dell'Arte Moderna, attraverso la lettura dei principali nodi espressivi e stilistici compresi nell'arco cronologico che va dagli inizi del XV fino alla fine del XVIII secolo, sia offrire una lettura più approfondita, stilistica, iconologica e più ampiamente culturale di un particolare momento dell'arte fiorentina che va dalla formazione della Maniera Moderna agli inizi XVI secolo alla fine del secolo. L'insieme degli approcci intende formare nello studente una individuale capacità critica e di lettura dei differenti fenomeni espressivi e delle opere del passato, consapevole sia del livello stilistico sia di quello contenutistico.

CONTENUTI E TEMATICHE

Il corso sarà suddiviso in due differenti programmi e approcci:

1) generale o istituzionale

2) seminariale: **Il Bronzino nell'ambito della pittura cinquecentesca fiorentina**

1) parte generale o istituzionale.

Questa parte del corso intendo offrire una panoramica dei linguaggi figurativi e della loro evoluzione all'interno dei limiti cronologici compresi fra il 1400 e il 1800. Tuttavia, al fine di evitare la struttura rigida a cui sono obbligati i manuali si chiederà agli studenti una partecipazione attiva alla costruzione di una personale griglia cronologica attraverso la compilazione di schede biografiche degli artisti presentati. In ciascuna lezione verranno proiettate immagini di opere di artisti di epoche e ambiti differenti in modo da stimolare la capacità di lettura dello stile. Gli studenti dovranno partecipare attivamente al riconoscimento della scuola di riferimento e, possibilmente, l'artista. Le immagini delle opere non riconosciute verranno consegnate agli studenti per effettuare una ricerca durante la settimana.

2) parte seminariale:

Il corso seminariale avrà come argomento principale l'analisi delle opere di Agnolo Bronzino (Firenze 1503-1572) è stato uno degli artisti più complessi e poliedrici del Cinquecento italiano.

Pittore e poeta, simbolo della Firenze di Cosimo I de' Medici, in gran parte della storiografia novecentesca è stato invece riletto fra i pittori manieristi più ripetitivi e cortigiani. A partire dalla metà degli anni Ottanta del Novecento, con gli studi di Elizabeth Cropper (*Prolegomena to a New Interpretation of Bronzino's Florentine Portraits*, in *Renaissance Studies in Honour of Craigh Hugh Smyth*, 2 voll. Firenze 1985, II, pp. 149-162) sul rapporto fra i linguaggi vernacolari della poesia e della pittura come strumento di elaborazione di contenuti culturali complessi, fino alla mostra a lui

dedicata a Firenze (*Bronzino Artist and Poet at the Court of the Medici, Palazzo Strozzi, 2010*, Catalogue edited by Carlo Falciani and Antonio Natali) la figura del Bronzino è stata rivalutata secondo nuovi parametri che hanno permesso di comprendere meglio il rapporto fra la sua attività di poeta e quella di pittore. Proprio una analisi completa dell'opera del Bronzino, permetterà di comprendere quanto fosse consapevole il suo uso di differenti linguaggi pittorici, specialmente nella ritrattistica, dove egli mostra la piena libertà di aggiungere a tale contesto anche la rappresentazione della propria identità culturale e di genere, secondo parametri che solo il complesso e stratificato mondo delle arti fiorentine permetteva. Un momento della storia che permette di capire come le immagini dell'arte, e i linguaggi usati nel costruirle diventino un insieme fondante la società fiorentina cinquecentesca, e costituisce quasi un parallelo di quanto avviene oggi nei sistemi di rappresentazione delle immagini e della loro comunicazione come strumento di influsso sulle differenti società globali. Naturalmente durante il corso verranno affrontati anche altri artisti del cinquecento fiorentino di solito riuniti sotto l'etichetta critica di manieristi; in particolare si seguirà il formarsi dei principali linguaggi che dominarono la città a partire dall'inizio del secolo: Michelangelo, Andrea del Sarto, del Pontormo e del Rosso Fiorentino, Bronzino, Cecchino Salviati, Giorgio Vasari, Cellini, a partire dagli anni della Repubblica del Soderini fino ai tempi del dominio mediceo prima con Alessandro e poi con Cosimo I e Francesco I de' Medici. Anche quest'anno in particolare verrà trattata anche la tematica del ritratto e della raffigurazione dell'identità in rapporto al potere politico e ai linguaggi letterari, tema oggetto di una recente mostra tenutasi al Metropolitan Museum di New York da me curata e intitolata *The Medici: Portraits and Politics, 1512-1570*.

BIBLIOGRAFIA

Manuali consigliati: volumi relativi al periodo compreso fra l'inizio del Quattrocento e la fine del Settecento. Lo studente potrà usare anche altri manuali a sua scelta purché aggiornati, i manuali serviranno solo di supporto e andranno integrati con letture:

G. Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell'arte, Zanichelli.

G. Briganti, C. Bertelli, A. Giuliano, Storia dell'arte italiana, Mondadori.

P. de Vecchi, E. Cerchiari, Arte nel tempo, Bompiani

G. Fossi (a cura di), Arte viva, Giunti.

Lo studente potrà usare anche altri manuali a sua scelta purché aggiornati

Bibliografia generale del corso: Il cinquecento a Firenze

Testi cinquecenteschi di consultazione:

G. Vasari, Introduzione alla terza parte delle vite; vita di Leonardo da Vinci, Vita di Michelangelo Buonarroti; vita del Pontormo; vita del Rosso fiorentino; Vita degli accademici del disegno e prima del Bronzino, consultabili in

<https://www.memofonte.it/ricerche/giorgio-vasari/#testi>

B. Varchi, Lezione nella quale si disputa della maggioranza delle arti e qual sia più nobile, la scultura o la pittura, Firenze 1549.

consultabile in http://www.memofonte.it/home/files/pdf/scritti_varchi1.pdf

R. Borghini, Il Riposo, Firenze, 1584.

Consultabile in: http://www.memofonte.it/home/files/pdf/guide_borghini_2.pdf

Principali testi in bibliografia:

The Medici: Portraits and Politics, 1512-1570, catalogo della mostra, a cura di Keith Christiansen e Carlo Falciani, New York, Metropolitan Museum 2021, New York, 2021.

Il cinquecento a Firenze, "maniera moderna" e controriforma, catalogo della mostra, Palazzo Strozzi 2017-2018, a cura di Carlo Falciani e Antonio Natali, Firenze, Mandragora, Firenze 2017.

Pontormo e Rosso: divergenti vie della Maniera, catalogo della mostra, Palazzo Strozzi 2014, a cura di Carlo Falciani e Antonio Natali, Firenze, Mandragora, Firenze 2014.

Bronzino, pittore e poeta alla corte dei Medici, catalogo della mostra, Palazzo Strozzi 2010-2011, a cura di Carlo Falciani e Antonio Natali, Firenze, Mandragora, 2010.

Altri testi verranno consigliati e consegnati via via ad ogni lezione e costituiranno programma d'esame.

In aggiunta alla bibliografia gli studenti dovranno visitare i seguenti musei: Galleria degli Uffizi, Galleria Palatina di Palazzo Pitti, Chiostro dei Voti della Santissima Annunziata, Museo del Bargello, Cappelle Medicee, Cenacolo di San Salvi Palazzo Vecchio, Chiesa di Santa Felicita.