

METODOLOGIA E TEORIA DELLA STORIA DELL'ARTE**A.A. 2019-2020***Prof.ssa Raffaella Pulejo*raffaellapulejo@ababrera.it

I semestre orario delle lezioni: lunedì h 12-15 aula 44

II semestre orario delle lezioni : mercoledì h.9-12

CALENDARIO LEZIONI CON ARGOMENTI DETTAGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Alcuni testi sono disponibili in fotocopia (se indicato di seguito) e reperibili presso la fotocopisteria vicino l'aula 8.

MODULO A) LA CRITICA D'ARTE DEL NOVECENTO**1. Lezione del 15.10.2018****INTRODUZIONE AL CORSO. L'ARTISTA. LE VITE DEL VASARI**

[E. Kriss e O. Kurz, *La leggenda dell'artista*, (1934) Bollati Boringhieri, Torino. **OBBLIGATORIO**]

LETTURE FACOLTATIVE

- G. Vasari, *Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue, insino ai tempi nostri*, ed.1550 Proemio delle vite, vita di Giotto
- B. Castiglione, *Il libro del Cortigiano*, (Venezia, 1528)
- P. Burke, *L'artista: momenti e aspetti*, in *Storia dell'arte italiana Einaudi*, vol.2, pp.83-113 (FOTOCOPIE)
 - E.H. Gombrich, "*La Madonna della seggiola di Raffaello*", (1955) in *Norma e forma*, Einaudi, Torino (fotocopie)
 - A. Bonito Oliva, *L'ideologia del traditore*, Feltrinelli, Milano 1976
 - R. e M. Wittkower, *Nati sotto Saturno. La figura dell'artista dall'Antichità alla Ricoluzione francese*, (I ed. 1963), Einaudi, Torino
 - A. Vettese, *Artisti si diventa*, (1998) Carocci Roma
 - Catalogo Biennale di Venezia 2017 *VivaArteViva*

2. Lezione del 22.10.2018**VARIAZIONI SUL MODELLO DELLE VITE. DA VASARI A BELLORI**

[*La storia delle storie dell'arte* (a cura di Orietta Rossi Pinelli), pp. 3-47 **OBBLIGATORIO**] (fotocopie)

LETTURE FACOLTATIVE

- Stessa indicazione bibliografica di sopra aggiungendo le pp. 48-89 (fotocopie)
- R.W. Lee, *Ut Pictura poesis. La teoria umanistica della pittura*, (I ed. 1967)

3. Lezione del 28.10.2019

WINCKELMANN E LA “NASCITA” DELLA STORIA DELL’ARTE. LANZI, IL MUSEO, LE SCUOLE REGIONALI

[G. Didi-Huberman, *L’immagine insepolta...*, pp.13-27 **OBBLIGATORIO**] (fotocopie)

LETTURE FACOLTATIVE

[C. Piva, *La Repubblica delle lettere e il dibattito sul metodo storico (1681-1814)*, in *La storia delle storie dell’arte* (a cura di Orietta Rossi Pinelli), pp.91- 179] (Fotocopie)

4. Lezione del 4.11.2019

CONOSCITORI, ATTRIBUZIONISTI, IL METODO “INDIZIARIO” DI GIOVANNI MORELLI. SCUOLA DI VIENNA. FORMALISMO.

[G. C. Sciolla, *La critica d’arte del Novecento*, cap. I - II - IV **OBBLIGATORIO**]

LETTURE FACOLTATIVE

Attribuzionismo/Morelli

- C. Ginzburg, *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, 1979
(http://www.retegeostorie.it/system/files/newsletters/nl_14_libri_link_ginzburg.pdf)

Formalismo

- H. Wölfflin, *Rinascimento e Barocco*, (1888)
- H. Wölfflin, *Principi fondamentali della storia dell’arte*, (1915)
- R. Salvini, *La critica d’arte della pura visibilità e del formalismo*, Garzanti, Milano (1977)
- R. Fry, *Cézanne; a Study of His Development*, 1927 [reperibile presso Biblioteca di storia dell’arte Castello Sforzesco]

5. Lezione del 11.11.2019

WARBURG, PANOFSKY E IL METODO ICONOLOGICO

[G. C. Sciolla, *La critica d’arte del Novecento*, cap. III - IX **OBBLIGATORIO**]

LETTURE FACOLTATIVE

Iconologia

- A. Warburg, *Mnemosyne. L’Atlante delle immagini*, Aragno ed. 2002
- E. Panofsky, “Iconografia e iconologia. Introduzione allo studio dell’arte del Rinascimento”, (1939) in *Il significato delle arti visive*, Einaudi, Torino (fotocopie)
- E.H. Gombrich, “*Mitologie botticelliane*”, (1945) in *Immagini simboliche. Studi sull’arte nel rinascimento*, Einaudi, Torino (fotocopie)

critica all’iconologia

- G. Didi-Huberman, *L’immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia dell’arte*, (2002) Bollati Boringhieri, Torino 2006.

6. Lezione del 18.11.2019

STORIA DELL’ARTE E PSICOANALISI

[G. C. Sciolla, *La critica d’arte del Novecento*, cap. VIII **OBBLIGATORIO**]

H.Foster, *La psicoanalisi nel modernismo e come metodo*, in H. Foster, R. Krauss et al, *Arte dal Novecento*, Zanichelli, Bologna **OBBLIGATORIO**] (Fotocopie)

LETTURE FACOLTATIVE

- S. Freud, *Un ricordo d'infanzia di Leonardo da Vinci*, (1910) e *Il Mosé di Michelangelo* (1913) in *Saggi sull'arte la letteratura e il linguaggio*, Bollati Boringhieri, Torino (fotocopie)
- E.H. Gombrich, *Freud e la psicologia dell'arte*, Einaudi, Torino (fotocopie)
- R. Pulejo, *Il vincolo della relazione nell'espressione artistica* in AA. VV. *Il vincolo*, Raffaello Cortina ed., Milano 2006 (fotocopie)
- C. Ginzburg, *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, 1979
(http://www.retegeostorie.it/system/files/newsletters/nl_14_libri_link_ginzburg.pdf)

7. Lezione del 25.11. 2019**STORIA SOCIALE DELL'ARTE**

[G. C. Sciolla, *La critica d'arte del Novecento*, cap. VII **OBBLIGATORIO**]

LETTURE FACOLTATIVE

- A. Hauser, *Storia sociale dell'arte*, (1957) Einaudi Torino
- E. Gombrich, *La storia sociale dell'arte*, in *A cavallo di un manico di scopa*, (1977) Einaudi Torino
- F. Haskell, *Mecenati e pittori. Studio sui rapporti tra arte e società italiana nell'età barocca*, Sansoni Firenze
- A. Conti, *L'evoluzione dell'artista*, in *Storia dell'arte italiana Einaudi*, vol.2, pp.115-263
- J. Gimpel, *Contro l'arte e gli artisti*, (1968) (fotocopie)
- S. Alpers, *L'arte del descrivere*
- T. J. Clark, *Immagine del popolo. Courbet e la Seconda Repubblica in Francia, 1848-1851*, 1979
- S. Guilbaut, *How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom, and the Cold War*, 1983 (fotocopie)
- M. Scotini, *Artecrazia. Macchine espositive e governo dei pubblici*, 2017

8. Lezione del 2.12. 2019**SEMILOGIA, STRUTTURALISMO, FORMALISMO**

[M. Hatt, C. Klonk, *Art History. A critical introduction to its methods*, Manchester University, 2006, pp. 145- 173 (fotocopie) **OBBLIGATORIO**

Yve-Alain Bois, *Formalismo e strutturalismo*, in H. Foster, R. Krauss et al, *Arte dal Novecento*, Zanichelli, Bologna (Fotocopie) **OBBLIGATORIO**]

LETTURE FACOLTATIVE

- F. Menna, *La linea analitica dell'arte moderna*, (1975)
- U. Eco, *Opera aperta*, (1962), Bompiani
- R. Barthes, *Elementi di semiologia*, (1963)Einaudi, Torino
- R. Krauss, *In the name of Picasso*, (1980), in *Originalità dell'avanguardia e altri miti modernisti*, Fazi ed., Roma 2007 [FOTOCOPIE]

9. Lezione del 9.12.2019

MODERNISMO/POSTMODERNISMO/GLOBALIZZAZIONE

[J. F. Lyotard, *La condizione postmoderna*, 1979 **OBBLIGATORIO**]

LETTURE FACOLTATIVE

- J. Habermas, *Modernity Versus Postmodernity*, in *Postmodern Perspectives. Issues in Contemporary Art*, (a cura di H. Risatti), Prentice-Hall, 1990, pp. 54-66 (fotocopie)
 - F. Jameson, *Postmodernism and Consumer Society*, in *The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture*, (a cura di H.Foster), Bay Press, Seattle 1983, pp.111-125 (fotocopie)
 - R. Venturi et al, *Learning from Las Vegas*, 1991
- Da :Jonathan Harris (ed. by), *Globalization and Contemporary Art*, Oxford: Wiley-Blackwell 2011:
- J.Harris, *Introduction. Globalization and Contemporary Art: A Convergence of People and Ideas*, pp. 1-15 (fotocopie)
- M. Meneguzzo, *Breve storia della globalizzazione*

10. Lezione 16.12.2019

CRITICA DI GENERE. PRIMA GENERAZIONE

[M. Hatt, C. Klonk, *Art History. A critical introduction to its methods*, Manchester University, 2006, pp. 145- 173 (fotocopie) **OBBLIGATORIO**

R. Pulejo, *Storia dell'arte e critica di genere negli Stati Uniti* (1a parte) in <<Meta>>, n.11 (1998) (fotocopie) **OBBLIGATORIO**]

LETTURE FACOLTATIVE

- L. Nochlin, *Why Have There Been No Great Women Artists?(1971)* [FOTOCOPIE oppure acquistabile in traduzione italiana]
- J.Berger, *Questione di sguardi*, il Saggiatore, (1972), Milano.In particolare pp.47-66 [FOTOCOPIE]
- M. Garrard, "*Artemisia and Susanna*" in *Feminism and Art History. Questioning the Litany*, Harper & Row, New York 1982 [FOTOCOPIE]
- Y. Even, *The Loggia dei Lanzi. A Showcase of Female Subjugation*, in N. Broude - M. Garrard (a cura di) *Expanding Discourse*, Oxford, 1992 [FOTOCOPIE]
- M.D. Carroll, *The Erotics of Absolutism*, in N. Broude-M. Garrard (a cura di) *Expanding Discourse*, Oxford, 1992 [FOTOCOPIE]
- C. Lonzi, *Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti*, Scritti di Rivolta Femminile, Milano 1978

11. Lezione del 13.1.2020

CRITICA DI GENERE. SECONDA GENERAZIONE

[R. Pulejo, *Storia dell'arte e critica di genere negli Stati Uniti* (2a parte) in <<Meta>>, e n. 12/13 (2000) (fotocopie) **[OBBLIGATORIO]**

LETTURE FACOLTATIVE

- C. Owens, *The Discourse of Others: Feminists and Postmodernism*, in *The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture*, (a cura di H.Foster), Bay Press, Seattle 1983, pp. 57-77 (fotocopie)
- N.Broude, M.D. Garrard, *Reclaiming Female Agency. Feminist Art History after Postmodernism*, University of California Press, Berkeley 2005 (se vi interessa, chiedere a me il testo)
- E. De Cecco e G. Romano (a cura di), *Contemporanee. Percorsi e poetiche delle artiste dagli anni Ottanta a oggi*, pp. 13-70 (FOTOCOPIE)
- A. Davis, *Donne, razza e classe*, (1981), ed.Alegre, Roma 2018
- D. Haraway, *Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo*, (1991), Feltrinelli, Milano 2018
- T. De Lauretis, *Soggetti Eccentrici*, Feltrinelli, Milano 1999
- J. Butler, *Fare e disfare il genere*, (2004), Mimesis, Milano 2014

12. Lezione del 20.1.2020

POSTCOLONIALISMO

[M. Hatt, C. Klonk, *Art History. A critical introduction to its methods*, Manchester University, 2006 pp. 223-239 **OBBLIGATORIO**]

LETTURE FACOLTATIVE

- E. W. Said, *Orientalism. L'immagine europea dell'Oriente*, (1978) Feltrinelli 2013
- Catalogo della mostra Paris *Les Magiciens de la terre*, Centro Georges Pompidou, Parigi 1989 (18/05-14/08/1989) a cura di Jean-Hubert Martin.
- M. Mellino, *La critica postcoloniale*, Meltemi, Milano 2005
- R. Pinto, *Nuove geografie artistiche. Le mostre al tempo della globalizzazione*, Postmedia Books, Milano 2012.
- R. Araeen, *Art and Postcolonial Society*, pp. 365-374 [fotocopie]

13 Lezione del 28.1.2019

DALLA STORIA DELL'ARTE ALLE VISUAL CULTURES

- G. Agamben, *Che cosa è il contemporaneo?*, nottetempo ed, Milano 2008 **OBBLIGATORIO**]
- A.Pinotti- A. Somaini, *Teorie dell'immagine. Il dibattito contemporaneo*, Raffaello Cortina ed., Milano 2009 **OBBLIGATORIO**]

LETTURE FACOLTATIVE

- W.J.T. Mitchell, *Pictorial turn. Saggi di cultura visuale*, (1992-2007), Raffaello Cortina, Milano pp. 145-173 e pp.223-239
- Pinotti- A. Somaini, *Cultura visuale. Immagini sguardi media dispositivi*, Einaudi, Torino 2016
- G. Didi-Huberman, *Storia dell'arte e anacronismo delle immagini*, (2000) Bollati Boringhieri, Torino 2007
- *Visual Cultures. L'avvento di nuovi paradigmi*, (a cura di T. Gatti e D. Maini), Mimesis, Milano 2019
- G. Kubler, *La forma del tempo. La storia dell'arte e la storia delle cose*, (1976) Einaudi, Torino
- D. Freedberg, *Antropologia e Storia dell'Arte: La fine delle discipline?*, in "Ricerche di storia dell'arte", n. 94, 2008, pp.5-18

