Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

PROGRAMMA DEL CORSO DI ARTI VISUALI E NUOVE TECNOLOGIE RAPPRESENTATIVE

SETTORE SCIENTIFICO

L-ART/04

CFU

9

OBIETTIVI

Il corso intende avviare gli studenti alla comprensione delle principali materie che gravitano intorno alle arti visuali, quali la museologia, la critica d’arte e il restauro nei loro fondamentali principi. La conoscenza di tali materie fornirà un ottimo strumento atto al buono e sapiente uso della comunicazione e delle multimedialità.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e capacità di comprensione

Il corso intende sviluppare le tematiche principali di critica artistica e restauro sia sul piano storico della loro evoluzione sia attraverso esempi pratici trattando parallelamente i fondamentali principi della museologia dando così un quadro storico dell'evoluzione del museo, delle sue funzioni e la conoscenza degli aspetti tecnici e gestionali di base con un particolare focus sulla comunicazione interna ed esterna.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Le videolezioni sono modulate per fornire allo studente una solida base conoscitiva dell’ambiente museale, delle opere in esso conservate e delle pratiche di restauro applicate, in modo da fornire competenze culturali e metodologiche per potersi orientare nel mondo delle arti visuali.

Autonomia di giudizio

Il corso sarà modulato su lezioni teoriche sui principali fondamenti delle materie suddette ed altre che si fonderanno su aspetti più metodologici e pratici, esaminando esempi specifici.

Abilità comunicative

L’esposizione del materiale didattico e l’ascolto delle lezioni consentiranno agli studenti di argomentare con un

lessico preciso ed appropriato.

Capacità di apprendimento

I concetti e gli strumenti assimilati attraverso le videolezioni dovranno essere arricchiti e rielaborati dallo studente durante e al termine del percorso di studi. In tal modo riuscirà a beneficiare di una conoscenza più consapevole delle arti visuali e dei loro luoghi di conservazione ed esposizione.

PROGRAMMA DIDATTICO

1. Introduzione alla storia dell’arte italiana e la coscienza storica dell’arte attraverso la letteratura artistica
2. Dai Commacini a Dante
3. Il Trecento tra Firenze e Siena
4. L’Italia del Rinascimento e la storiografia artistica
5. L’italia del Cinquecento e le dissomiglianti vie dell’arte
6. Giorgio Vasari presenta l’arte italiana tra il 1550 e il 1568
7. **Focus**: Raffaello maestro dell’arte italiana
8. **Focus**: La diffusione del raffaellismo dopo la sua morte
9. Le scuole seicentesce
10. **Focus**: La scuola classicista e i caravaggeschi
11. **Focus**: Giovan Battista Salvi-una voce fuori dal coro
12. Luigi Lanzi e “il sistema di scuole”
13. Dall’Ottocento ad oggi passando attraverso la critica di Roberto Longhi, Federico Zeri e Andrea Emiliani
14. Storia del restauro: dagli antichi alle botteghe del Seicento e del Settecento
15. Il restauro dall’Ottocento ad oggi: l’importanza di Cesare Brandi
16. La professione del restauratore
17. **Focus**: il problema del restauro dell’arte contemporanea
18. **Focus**: la diagnostica e le principali tecnologie
19. Che cosa si intende per museologia e le materie affini ad essa
20. I tesori sacri e profani
21. **Focus**: Firenze. Il tesoro di Lorenzo il Magnifico
22. Il culto dell’antico

23. **Focus**: Roma. Musei Capitolini
24. La magia degli studioli
25. **Focus**: Urbino e Gubbio. Studioli di Federico da Montefeltro
26. La “via aerea e protetta”
27. **Focus**: le Gallerie di Palazzo Ducale di Mantova e la Tribuna degli Uffizi a Firenze
28. Le gallerie barocche
29. **Focus**: Roma. Galleria Borghese
30. L’ “utile” e il “capriccio”
31. **Focus**: Torino. Venaria Reale
32. Migrazioni e vendite
33. **Focus**: Napoli. Museo nazionale di Capodimonte
34. Le raccolte papali: Città del Vaticano e la Pinacoteca Vaticana
35. Il modello universale: il caso del Musée national du Louvre
36. Musei nazionali: il caso della National Gallery di Londra
37. Accademie e soppressioni: il caso della Pinacoteca di Brera
38. I musei civici: il caso di Verona
39. L’interesse per l’arte moderna
40. **Focus**: Trieste. Museo Revoltella
41. Le collezioni dinastiche: il caso di San Pietroburgo
42. Arte e industria: il caso del Museo nazionale del Bargello a Firenze
43. La casa-museo: a Milano il museo Poldi Pezzoli
44. Oltre l’oceano: il caso del MET di New York
45. Il rinnovamento museale in Italia: la Galleria di Palazzo Bianco a Genova
46. Il museo contemporaneo: The Solomon R. Guggenheim Museum di New York
47. Lo spazio del museo: museografia e psicologia museale
48. Catalogazione e schedatura conservativa delle opere attraverso l’uso dell’immagine e della tecnologia
49. La percezione del contesto museale
50. Il ruolo dell’illuminazione nel museo e la sua conservazione
51. Comunicazione museale e ruolo educativo del museo

52. I new media e il museo

53. Il museo tra società e territorio

Strategie per lo sviluppo del museo

MODALITÀ DI ESAME ED EVENTUALI VERIFICHE DI PROFITTO IN ITINERE

Lo studente per superare l'esame può scegliere di effettuare l'esame orale presso la sede dell'Ateneo o la prova scritta in tutte le sedi di Italia, ivi compreso Roma.

Il test finale si compone di 31 domande a risposta multipla con 4 possibili risposte.
Le domande di esame siano esse orali o scritte, coerentemente con i risultati di apprendimento attesi, sono finalizzate a misurare la preparazione acquisita in relazione a

- Conoscenza e capacità di comprensione attraverso domande sul programma del corso
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione attraverso domande specifiche che consentano la valutazione rispetto a casi concreti
- Autonomia di giudizio attraverso domande che presuppongano la valutazione autonoma in ordine alle scelte da compiere

Gli esercizi e gli elaborati di Didattica erogativa consentono invece di verificare i risultati di apprendimento raggiunti rispetto alle abilità comunicative e alla capacità di apprendimento.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI

L'iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti mediante la piattaforma informatica che permette l'iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la partecipazione a forum e tutoraggi, il download del materiale didattico e la comunicazione con il docente.
Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste attività.

ATTIVITÀ DI DIDATTICA EROGATIVA (DE)

54 Videolezioni + 54 test di autovalutazione

Impegno totale stimato: 54 ore

ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTERATTIVA (DI)

Redazione di un elaborato su traccia del docente

Partecipazione a una web conference

Svolgimento delle prove in itinere con feedback

Svolgimento della simulazione del test finale

Impegno totale stimato: 9 ore

ATTIVITÀ DI AUTOAPPRENDIMENTO

162 ore per lo studio individuale

LIBRO DI RIFERIMENTO

Testi di supporto da consultare per approfondimenti:

-A. Pinelli, *La storia dell'arte. Istruzioni per l'uso*, edizione Laterza, 2014.
-L. Sciolla, *Sociologia dei processi culturali*, edizione Feltrinelli.
-L. Cataldo e M. Paraventi, *Il museo oggi. Linee guida per una museologia contemporanea*, Milano, 2007.
-A. Conti, *Storia del restauro e della conservazione delle opere d'arte*, Firenze, 2002.
-F. Bologna, *La coscienza storica dell'arte d'Italia*, Torino, 1982.
Dispense fornite dal docente