

ART 404

ARTE RINASCIMENTALE

ARTE ITALIANA DEL SECONDO RINASCIMENTO

Spring Semester 2016

Corso in lingua italiana

Orario delle lezioni: giovedì ore 9,30 – 12,15

Insegnante: Prof. Giovanna Giusti

Ricevimento degli studenti: giovedì: 9 – 9:30 ; 12:30 -13:00. Su appuntamento.

giovannagiusti2@gmail.com

DESCRIZIONE DEL CORSO:

Il corso comprende lezioni in classe con diapositive e visite in alcuni musei della città.

Sono anche richieste visite a musei e monumenti da fare per proprio conto.

Verrà illustrata una sintesi del panorama dell'arte italiana del **secondo Rinascimento** (specificamente gli anni dal **1470** al **1530**), privilegiando la produzione artistica fiorentina.

Firenze si trova infatti al centro di un particolare fermento culturale. Ne sono testimoni artisti come i **Pollaiolo, Botticelli, Ghirlandaio e Verrocchio**, che ormai autonomi e sicuri riguardo agli studi della prospettiva o dell'anatomia, chiudono tuttavia un'era e preparano la strada all'espressione dell'artista genio, all'indagine scientifica della natura e alla rappresentazione dell'animo umano.

Questo nuovo modo di "fare arte" verrà approfondito attraverso lo studio specifico dei maggiori artisti di questo periodo: **Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio**.

Ognuno di essi, in modo diverso, segna l'evoluzione della figura dell'artista, non più artigiano, ma intellettuale egli stesso, come il suo committente o protettore, col quale si confronta alla pari. Il Corso intende approfondire a cosa è dovuto il carattere di originalità assoluta che distingue ognuno di questi grandi artisti.

Sono richieste letture da:

Frederick Hartt *History of Italian Renaissance Art: Painting, Sculpture, Architecture*, 3rd ed. (Harry N. Abrams, 1987).

Sono suggerite letture da:

J.T.Paoletti – G.M.Radke, *Art in Renaissance Italy*, (Laurence King ed. 1997).

Giorgio Vasari, *Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors and Architects, 1568*, George Bull trans., Penguin, 1965 (in particolare le vite di **Leonardo, Michelangelo, Raffaello**).

James Hall, *Dictionary of subjects and Symbols in Art*, revised ed. Kenneth Clark, introd. Icon ed. Harper and Row 1979.

Una bibliografia più specifica sui singoli artisti è reperibile nei testi sopra citati o può essere richiesta all'insegnante.

ESAMI: (in lingua inglese)

Mid term: sarà un esame scritto. Allo studente verrà richiesto di identificare e discutere **cinque** immagini di opere tra quelle presentate in classe e illustrate nel libro di testo, o simili. In **un'ora** complessiva lo studente dovrà essere in grado di indicare per scritto il **nome dell'autore, il titolo dell'opera, la data, la tecnica**, riassumendo in un **breve commento di 2/3 paragrafi** le principali caratteristiche dell'opera e dell'artista.

Final Exam: sarà ancora un esame scritto e comprensivo di tutto il programma. Oltre a **cinque** opere da identificare e commentare con lo stesso sistema del mid-term, lo studente deve presentare **lo stesso giorno dell'esame finale il TERM PAPER:**

5 pagine dattiloscritte, con l'aggiunta di note, illustrazioni e bibliografia consultata, in inglese, scegliendo tra uno dei seguenti argomenti:

1. Un soggetto iconografico (per es.: *Madonna col Bambino, Adorazione dei Magi, Allegoria, Annunciazione* o altro) confrontato nelle opere di alcuni artisti trattati durante il Corso.
2. Il ritratto. Evoluzione di immagine e tecnica nei massimi artisti del secondo Rinascimento.
3. Progettazione di un itinerario personalizzato delle opere conservate a Firenze (chiese, musei, palazzi, piazze ecc.) di uno degli artisti studiati nel Corso.

Valutazione:

Secondo il sistema americano da A a F

Vengono considerati: **midterm 30%, term paper 30%, final exam 30%, attenzione e partecipazione alle lezioni 10%.**

ATTENDANCE POLICY: Attendance to all CSU courses is mandatory. One unexcused absence is allowed during the semester but more than one unexcused absence will lower your grade as follows (excused absences will be accepted for serious medical reasons or emergencies): **TWO** unexcused absences, lowers by 1.5 letter grades (i.e., B to C-); **THREE** unexcused absences, lowers by 3 letter grades (i.e., A to D). More than **THREE unexcused absences will result in failure of the course.**

In order not to disrupt the class, punctuality is required. Students are expected to be in class at the beginning of the class hour; any delay exceeding ten minutes will be considered an absence.

Dates of mid-term and final exams **can not** be changed for individual travel plans or personal needs. Students should take note of the dates and hours of the midterm and final exams and plan their trips after the last exam. It is important to inform friends and relatives about these exam dates so that no tickets are purchased for you that will interfere with these exam dates. Missing the midterm or the final exam will mean failure of the course.

Visite:

Le visite sono considerate parte molto importante per questo programma, anche per il particolare privilegio di esaminare dal vero a Firenze opere tra le più importanti degli artisti trattati.

Nel programma sono previste visite alla Galleria degli Uffizi, a Casa Buonarroti, alla Basilica di Santa Croce, e alla Galleria Palatina.

Si raccomanda di effettuare per conto proprio le visite a:

Galleria dell'Accademia (David, Prigioni e Pietà di Michelangelo), al Museo del Bargello (Bacco, David/Apollo, Bruto, Tondo Pitti), al Museo dell'Opera del Duomo (Pietà), alle Cappelle Medicee

COSTO INDICATIVO DELLE VISITE: 35 EURO A TESTA

ART 404

RENAISSANCE ART

HIGH RENAISSANCE ITALIAN ART

Spring Semester 2016

Course taught in Italian

Class meeting time: Thursday from 9,30 to 12,15

Instructor: Prof. Giovanna Giusti

Office hours: thursday. 9 – 9:30 ; 12:30 -13:00. On request by appointment

Giovannagiusti2@gmail.com

COURSE DESCRIPTION:

The course comprises lectures in class with slides as well as visits to some city museums. Independent visits to museums and monuments are also requested in order to compliment information discussed in class.

A panoramic synthesis of Italian art of the **second Renaissance** will be presented (specifically the years from **1470 to 1530**), considering most importantly Florentine artistic productions.

Florence locates itself in fact at the center of a particular cultural ferment. There are artist testimonies of this such as the **Pollaiolo** brothers, **Botticelli**, **Ghirlandaio** and **Verrochio**, who already are autonomous and sure with regard to the studies of perspective and anatomy.

Nevertheless they close an era and prepare the road for the expression of artistic genius, for the scientific research of nature and for the representation of the human heart and mind.

This new way to “make art” will be broadened through the specific study of the major artists of this period: **Leonardo da Vinci**, **Michelangelo Buonarroti**, **Raffaello Sanzio**.

Each of these artists, in a different way, indicates the evolution of the definition of “Artist,” not merely a craftsman anymore, but intellectual himself, like his purchaser or protector, with which he sees himself equal. This course intends to broaden what had to have been the original absolute character that distinguishes each of these great artists.

Required text:

Frederick Hartt *History of Italian Renaissance Art: Painting, Sculpture, Architecture*, 3rd ed. (Harry N. Abrams, 1987).

Recommended texts and readings:

J.T. Paoletti – G.M. Radke, *Italian Renaissance Art in Italy*, (Laurence King ed. 1997)

Giorgo Vasari, *Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors and Architects*, 1568, George Bull trans., Penguin, 1965 (in particular the lives of **Leonardo**, **Michelangelo**, **Raffaello**).

EXAMS (given in English)

Mid term: it will be a written exam. Students will be requested to identify and discuss **five** images of works from those presented in class and illustrated in Hartt, or similar. In **an hour** students will have to be able to indicate the **name of the artist, title of the work, date, and technique**, summarizing in a **brief 2/3 paragraph discussion** of the principle characteristics of both the work and artist.

Final Exam: again it will be a written exam and comprehensive of the entire course. There will be **five** other works to identify and comment on with the same system of the midterm, students have to hand in ***the same day as the final exam*** the **TERM PAPER:**

5 pages double-spaced, with the addition of notes, illustrations and bibliography, in English, choosing from one of the following topics:

1. **An iconographic subject** (i.e. Madonna with Child, Adoration of the Magi, Allegory, Annunciation or another) compared with works of some artists discussed during the course.
2. **The portrait. The evolution of image and technique** in the greatest artists during the second Renaissance.
3. **The project of a personal itinerary about the works. preserved in Florence (inside Museums, Churches or in open spaces etc.) of one of the artists discussed during the course.**

Grading:

According to the American scale from A to F.

It will consider: **midterm 30%, term paper 30%, final exam 30%, attention and participation in class 10%.**

ATTENDANCE POLICY: Attendance to all CSU courses is mandatory. One unexcused absence is allowed during the semester but more than one unexcused absence will lower your grade as follows (excused absences will be accepted for serious medical reasons or emergencies): **TWO** unexcused absences, lowers by 1.5 letter grades (i.e., B to C-); **THREE** unexcused absences, lowers by 3 letter grades (i.e., A to D). More than **THREE unexcused absences will result in failure of the course.**

In order not to disrupt the class, punctuality is required. Students are expected to be in class at the beginning of the class hour; any delay exceeding ten minutes will be considered an absence.

Dates of mid-term and final exams **can not** be changed for individual travel plans or personal needs. Students should take note of the dates and hours of the midterm and final exams and plan their trips after the last exam. It is important to inform friends and relatives about these exam dates so that no tickets are purchased for you that will interfere with these exam dates. Missing the midterm or the final exam will mean failure of the course.

Site Visits:

The site visits are considered a very important part of this course, also for the particular privilege of being able to examine in person works in Florence from the most important of the artists discussed. There are planned visits to the Uffizi Gallery to Casa Buonarroti, to the Basilic of Santa Croce and to the Galleria Palatina.

Visits to the Galleria dell'Accademia (David, Prisons and one of Michelangelo's Pietà), to the Bargello Museum (Bacco, David/Apollo, Bruto, Pitti Tondo), to the Museum of the Cathedral (Pietà), to the Medici Chapes are recommended in order to effectively fuse all the information together.

APPROXIMATE COST OF THE SITE VISITS: 35 EURO per person

LEZIONI / CLASS CALENDAR FOR ART 404:

1. **Giovedì/Thursday 25 febbraio/february: Aula Magna, 9,30 – 12,15**
Presentazione del Corso. Introduzione generale. Il passaggio dal primo al secondo Rinascimento. La bottega dei Pollaiuolo, del Ghirlandaio e di Botticelli./ *Presentation of the Course. General introduction. The passage from the first to the second Renaissance. The workshop of Pollaiuolo, Ghirlandaio, Botticelli*
2. **Giovedì/Thursday 3 marzo/march: Aula Magna, 9,30 – 12,15: Verrocchio e il giovane Leonardo/ *Verrocchio and the young Leonardo***
3. **Giovedì/Thursday 10 marzo/march: Aula Magna, 9,30 – 12,15**
Molteplice genialità di Leonardo/ *The genius Leonardo*
4. **Giovedì/Thursday 17 marzo/march: Aula Magna, 9,30 – 12,15: VISIT THE UFFIZI GALLERY [Costo: 8,00 euros + 4 euros for reservation]**
5. **Giovedì/Thursday 24 marzo/march: 9,30– 12,15: Michelangelo a Firenze/ *Michelangelo in Florence***
- SPRING BREAK: MARCH 25 – APRIL 3**
6. **Giovedì/Thursday 7 aprile/april: Aula Magna 9,30 – 12,15: visit Santa Croce Basilica and Casa Buonarroti: [Costo: 8,50 euros] to visit both the sites. Meeting at School.**
7. **Giovedì/Thursday 14 aprile/april: 9,30 – 12,15: MID TERM EXAMINATION**
8. **Giovedì/Thursday 21 aprile/april: Aula Magna, ore 9,30 – 12,15:: Michelangelo scultore e pittore/*Michelangelo painter and sculptor***
9. **Giovedì/Thursday 28 aprile/april: Aula Magna, ore 9,30 – 12,15: Raffaello a Firenze/*Raffaello in Florence***
10. **Giovedì/Thursday 5 maggio/may : ore 9,30 – ore 9,30 – 12,15:: VISIT THE PALATINA GALLERY per vedere le opere di Raffaello/*Visit the Galleria Palatina and the Raffaello portraits, Appuntamento/Meeting: ingresso principale di Palazzo Pitti/ Main entrance Pitti Palace- [Costo: 13,00 euros + 4 euros for reservation ?????]***
11. **Giovedì/Thursday 12 maggio/may: 9,30 – ore 9,30 – 12,15: VISIT THE UFFIZI: 12 euros + 4 euros for reservation ?????**
12. **Giovedì/Thursday 19 maggio/may: 9,30 – ore 9,30 – 12,15: Aula Magna, Raffaello a Roma/*Raffaello in Rome***
13. **23 - 26 maggio/may: FINAL EXAM (to be announced)**