

ART 404

ARTE RINASCIMENTALE – Italian High Renaissance Art

ARTE ITALIANA DEL SECONDO RINASCIMENTO

Spring Semester 2019

Corso in lingua italiana

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

Insegnante: Prof. Giovanna Giusti

Ricevimento degli studenti: giovedì: 12:30 - 13:00 o 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** tra la fine del XV secolo e l'inizio del XVI, privilegiando la produzione artistica fiorentina, perché a Firenze, grazie a un favorevole fermento culturale, si sono sviluppati gli studi della prospettiva e dell'anatomia. La nuova era culturale è caratterizzata ora dall'espressione dell'artista genio, dall'indagine scientifica della natura e dalla 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 artisti ma anche come sia vivo il mito di questi tre grandi artisti e come la loro genialità sia riconosciuta ancora oggi da molti artisti contemporanei.

CSU GE Category: C3, C4 or C elective

Sono richieste letture da:

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

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**).

Questi libri sono disponibili in Biblioteca.

Altre letture e siti web saranno indicati durante il semestre

INDICAZIONI GENERALI DEL CORSO

Lo studente è responsabile delle letture richieste settimanalmente, delle informazioni date in classe, a voce e via mail. Parte del voto sarà determinato dalla presenza regolare alle lezioni, dalla partecipazione alle discussioni in classe e dall'attivo inserimento in tutte le attività del Corso. Allo studente è richiesto di controllare regolarmente la propria email per eventuali cambiamenti e ulteriori informazioni.

VISITE A LUOGHI E MUSEI

Le visite a Musei, altre Istituzioni e luoghi sono incluse nel Corso e allo studente è richiesto di partecipare sempre.

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 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 OBBLIGATORIE:

To be confirmed:

60,00 EUROS (40 euros Card Associazione Amici degli Uffizi, che permette l'ingresso gratuito alla Galleria Uffizi e a tutti i Musei di palazzo Pitti, valida un anno; 4,50 euros Casa Buonarroti; auricolari obbligatori e prenotazioni)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Condurre lo studente a guardare 'con sguardo personale' non solo la produzione artistica dei tre grandi artisti del secondo Rinascimento ma anche a conoscere le ragioni per cui la loro grandezza abbia prodotto una fama così viva ancora oggi, in un mondo di grandi trasformazioni e contraddizioni.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Alla fine del semestre, attraverso l'esperienza personale a Firenze e il Corso lo studente sarà in grado di comprendere e apprezzare l'importanza dei tre grandi artisti italiani del secondo Rinascimento ma anche di riconoscere come la loro arte possa essere di stimolo alla creatività internazionale nel mondo di oggi.

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:**

nome dell'autore

titolo dell'opera

data dell'opera

tecnica

riassumere in minimo 3 paragrafi le principali caratteristiche dell'opera e dell'artista.

Final Exam: sarà ancora un esame scritto in inglese 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. **Lo stesso soggetto (per es.: *Madonna col Bambino, Adorazione dei Magi, Allegoria, Annunciazione* o altro) confrontato nelle opere degli artisti trattati durante il Corso (compresa l'arte contemporanea).**
2. **Il ritratto. Evoluzione di immagine e tecnica nel confronto di ritratti dipinti dagli artisti trattati durante il Corso (compresa l'arte contemporanea).**
3. **Progettazione di un itinerario personalizzato delle opere conservate a Firenze (chiese, musei, palazzi, piazze ecc.) di uno degli artisti studiati nel Corso, proponendo un confronto tra l'artista scelto ed un artista contemporaneo.**

Voti ed esami

il voto sarà determinato dalle seguenti assegnazioni:

- **20% esame intermedio**
- **elaborato scritto 20%**
- **20% esame finale**
- **rapporti 10%**
- **partecipazione in classe 15%**
- **presentazioni in classe 1 5%**

100-94	A
93-90	A-
89-88	B+
87-83	B
82-80	B-
79-77	C+
76-73	C
72-69	C-
68-67	D+
66-63	D
62-60	D-
59 and below	F

La disonestà accademica non sarà tollerata.

Qualsiasi forma di plagio o imbroglio potrebbe causare esclusione dal 'grade' finale del corso e potrebbe essere riferito a IP e al campus. È meglio spendere il vostro tempo a studiare per la classe. Se avete domande su ciò che costituisce disonestà accademica, si prega di fare riferimento al manuale degli studenti e al catalogo del campus e anche chiedere a me e/o al direttore residente ulteriori informazioni.

Importante: esami

è necessario partecipare a tutti gli esami e quiz come programmato. Gli esami di make-up sono concessi solo per motivi validi. **Si prega di controllare il calendario accademico prima di prenotare viaggi, voli e alberghi.**

Copyright e leggi sulla privacy

Nessuna parte dei testi, film, video e altro materiale utilizzato in questo corso può essere riprodotta in qualsiasi formato, compresa la scansione, il download elettronico o la condivisione di file.

Inoltre, nessuna parte delle lezioni in classe, le discussioni e le attività possono essere riprodotte e utilizzate in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, senza il consenso scritto dell'insegnante e/o degli oratori ospiti.

Cambiamenti - Importante

Le informazioni contenute in questo programma, compreso il calendario di classe, diverso da quello indicato dall'Università, possono essere soggette a modifiche con preavviso, come sarà ritenuto opportuno dall'insegnante.

Codice di condotta in classe

Nessuna attività non correlata al corso (comprese le conversazioni private, e-mail, messaggi di testo, la lettura, la navigazione web, ecc) non è consentita durante l'ora di lezione. Si prega di spegnere o mettere tutti i dispositivi elettronici in modalità silenziosa prima dell'inizio della classe.

Regole per la frequenza 2018-19 (per le classi che si incontrano una volta alla settimana per 3 ore)

La presenza in tutti i corsi di CSU è obbligatoria. Un'assenza ingiustificata è consentita durante il semestre ma più di un'assenza non giustificata diminuirà il vostro voto come segue (le assenze giustificate saranno accettate per i motivi medici seri o le emergenze): due assenze ingiustificate, si abbassa di 1,5 voto/lettera (cioè, B per C-); TRE assenze non giustificate, si abbassa di 3 voti/lettera (cioè, da A a D). Più di tre assenze non giustificate potrebbero causare il fallimento del corso.

Per non disturbare la classe, è necessaria la puntualità. Gli studenti dovranno essere in classe all'inizio della lezione; qualsiasi ritardo superiore a cinque minuti sarà considerato un'assenza.

Le date degli esami intermedi e finali non possono essere modificate per singoli piani di viaggio o esigenze personali. Gli studenti dovranno prendere nota delle date e delle ore degli esami intermedi e finali e pianificare i loro viaggi dopo gli esami. È importante, per non creare conflitto con le date degli esami, informare amici e parenti delle date degli esami in modo che non vengano acquistati i biglietti per voi. Mancare l'esame intermedio o l'esame finale potrebbe causare il fallimento del corso.

Durante l'anno accademico le fotocopie e altri materiali possono essere distribuiti in classe dagli insegnanti. Gli studenti che non erano in classe sono responsabili per richiedere il materiale dai loro compagni e fare fotocopie.

Regole facoltative in classe

L'uso del computer in classe è limitato alle presentazioni orali, a meno che precedentemente non sia stato permesso dal professore.

Non è permesso mangiare in classe.

I telefoni cellulari devono essere spenti o posizionati in modalità silenziosa durante la lezione.

ART 404

ITALIAN HIGH RENAISSANCE ART

Spring Semester 2019

Course taught in Italian

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

Instructor: Prof. Giovanna Giusti

Office hours: Thursday. 12:30 -13:00 or 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 summary of the **Italian art scene of the second Renaissance - between the end of the fifteenth century and the beginning of the sixteenth** - will be illustrated, favouring Florentine artistic production, because in Florence, thanks to a favorable cultural ferment, flourished the studies of perspective and anatomy.

CSU GE Category: C3, C4 or C Elective

The new cultural age is now characterized by the expression of the artist Genius, by the scientific inquiry of nature and by the representation of the human soul. This new way of "making art" will be deepened through the specific study of the major artists of this period: **Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio**. Each of them, in a different way, marks 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 **but also how their brilliance has been and is recognized by many contemporary artists.**

Required text:

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

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**).

The books are on reserve in the library.

Additional readings and web resources may be given during the semester.

GENERAL COURSE REQUIREMENTS

You are responsible for the weekly readings, the information given to you in class, on handouts **and via email**. Part of your grade will be determined by regular attendance, participation in class discussions and active engagement in all activities of this course.

Make sure to check your email on a regular basis for updates and additional information.

CLASS SITE VISITS

Visits to museums and other institutions and sites are included in this course and you are required to attend all of them.

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 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 Chapels **are recommended** in order to effectively fuse all the information together.

APPROXIMATE COST OF THE MANDATORY SITE VISITS PAYED BY THE SCHOOL:

To be confirmed: 60,00 EUROS (40 euros Card Associazione Amici degli Uffizi, for admission to the Galleria Uffizi and all museums of Palazzo Pitti, valid one year; 4,50 euros Casa Buonarroti; mandatory headphones, reservations)

LEARNING OBJECTIVES

Students will learn to look 'with a personal gaze' not only the artistic production of the three great artists of the second Renaissance but also to know the reasons why their greatness has produced a reputation so alive even today, in a world of great transformations and contradictions.

LEARNING OUTCOMES

At the end of the semester, through personal experience in Florence and the course, students will be able to: understand and appreciate the importance of the three great Italian artists of the second Renaissance but also recognize how their art can stimulate international creativity in today's world.

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: **name of the artist, title of the work, date of the work, technique and summarize in minimum 3 paragraph discussion** 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. **The same subject** (i.e. Madonna with Child, Adoration of the Magi, Allegory, Annunciation or another) compared with works of some artists discussed during the course, **(including contemporary art)**.
2. **The portrait. The evolution of image and technique** compared with works of some artists discussed during the course, , **(including contemporary art)**.
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, proposing a confrontation between the selected artist and a contemporary artist.**

Grades and Exams

Your grade will be determined by the following assignments:
(select and list the ones applicable to your course)

- Midterm 20 %
- Paper 20%
- Final 20 %
- Reports 10 %
- Class participation 15 %

- Class presentation 15%

100-94	A
93-90	A-
89-88	B+
87-83	B
82-80	B-
79-77	C+
76-73	C
72-69	C-
68-67	D+
66-63	D
62-60	D-
59 and below	F

A Student performance has been outstanding and indicates an exceptional degree of academic achievement in meeting learning outcomes and course requirements

B Student performance has been at a high level and indicates solid academic achievement in meeting learning outcomes and course requirements

C Student performance has been adequate and indicates satisfactory academic achievement in meeting learning outcomes and course requirements

D Student performance has been less than adequate and indicates deficiencies in meeting the learning outcomes and/or course requirements

F Student performance has been unacceptable and indicates a failure to meet the learning outcomes and/or course requirements

Academic Dishonesty Will Not Be Tolerated.

Any form of plagiarism or cheating may result in a failing final grade in the course and might be reported to IP and your campus. You are better off spending your time studying for the class. If you have questions about what constitutes academic dishonesty, please refer to the student handbook and catalog of your campus and also ask me and/ or the Resident Director for more information.

Important: Exams

You must attend all exams and quizzes as scheduled. Make-up exams are given only for valid reasons. Please check your academic calendar **BEFORE** you book trips, flights and hotels.

Copyright and Privacy Laws

No portion of the texts, films, videos, and other material used in this course can be reproduced in any format including scanning, electronic downloading or sharing of files.

In addition, no portion of class lectures, discussions, and activities can be reproduced and used any format, including electronic, without the written consent of the instructor and/or guest speakers.

Changes- Important

Information contained in this syllabus, including the class calendar, other than that mandated by the University, may be subject to change with advance notice, as deemed appropriate by the instructor.

Class Code of Conduct

Activities unrelated to the course (including private conversations, emailing, text messaging, reading, web

surfing, etc.) are not permitted during class time. Please turn off or put all electronic devices on silent mode prior to the beginning of the class.

Attendance Policy 2018-19 (for classes that meet once a week for 3 hours)

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 could 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 **five** 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 could result in failure of the course.**

During the academic year photocopies and other material may be distributed in class by the instructors. Students who were not in class are responsible for getting the material from their classmates and making their own photocopies.

Optional class policies:

Use of computer in class is restricted to oral presentations, unless previously approved by the professor.

Eating is **NOT** allowed in class.

Cellular phones must be **turned off** or placed on *silent mode* during class.

LEZIONI / CLASS CALENDAR FOR ART 404:

1. **Giovedì/Thursday 28 febbraio/february: Aula Magna, 9,30 – 12,15**
Presentazione del Corso. Il passaggio dal primo al secondo Rinascimento. Verrocchio e il giovane Leonardo./ *Presentation of the Course. The passage from the first to the second Renaissance. Verrocchio and the young Leonardo*
2. **Giovedì/Thursday 7 marzo/march: Aula Magna, 9,30 – 12,15: Molteplice genialità di Leonardo/ The genius Leonardo. Gli artisti contemporanei che si sono ispirati a Leonardo**
Contemporary artists who were inspired by Leonardo.
3. ***NOTE: ON THURS. MARCH 14 NO CLASS, DUE TO NAPLE FIELD TRIP.***
Assignments for Field Trip will be announced.
4. **Giovedì/Thursday 21 marzo/march: 9,00 – 12,15: VISIT THE UFFIZI GALLERY**
Meeting: Via della Ninna n. 5 . Card Amici degli Uffizi e un document di identità
5. **Giovedì/Thursday 28 marzo/march: 9,30– 12,15: Aula Magna 9,30 – 12,15: Michelangelo a Firenze/ Michelangelo in Florence**
6. **Giovedì/Thursday 4 aprile/april: Aula Magna 9,30 – 12,15: MID TERM EXAMINATION**
7. **Giovedì/Thursday 11 aprile/april: Aula Magna, ore 9,30 – 12,15: Michelangelo scultore e pittore/Michelangelo painter and sculptor. Gli artisti contemporanei che si sono ispirati a Michelangelo / Contemporary artists who were inspired by Michelangelo.**
8. **Giovedì/Thursday 18 aprile/april: 9,30– 12,15 Visit Casa Buonarroti (Via Ghibellina, n. 57)**
- SPRING BREAK: April 19 (Fri) – April 28 (Sun)**
9. **Giovedì/Thursday 2 maggio/may: Aula Magna, ore 9,30 – 12,15: Raffaello a Firenze/Raffaello in Florence**
10. **Giovedì / Thursday 9 maggio/may: 9,00 – 12,15: VISIT THE UFFIZI and THE PALATINA GALLERY per vedere le opere di Raffaello/Visit the Uffizi and the Galleria Palatina to see the Raffaello portraits, Meeting: Via della Ninna n. 5 . Card Amici degli Uffizi e un document di identità**
11. **Giovedì/Thursday 16 maggio/may: ore 9,30 – 12,15 Aula Magna, Raffaello a Roma/Raffaello in Rome. Gli artisti contemporanei che si sono ispirati a Raffaello./ Contemporary artists who were inspired by Raphael.**
12. **Giovedì/Thursday 23 maggio/may: ore 9,30 – 12,15 Aula Magna, REVIEW.**
13. **27- 30 maggio/may: FINAL EXAM (day and time to be confirmed)**