THE GRAND TOUR

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Corso di Storia dell'Arte

Introduzione alla Storia dell'Arte Italiana dal tramonto del Mondo Antico al secolo dell'Arcadia

"L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è."

Paul Klee

Sede Operativa: Via dei Serpenti n° 35, CAP 00184, Roma, Italia, tel 06296998
fax 06 97258533 - www.thegrandtour.it - email: info@thegrandtour.it

L'arte non è pura imitazione del mondo, ma interpretazione di esso. Interpretazione filtrata dalla sensibilità e dal genio di uomini che hanno saputo rendere eterni attimi di pura Bellezza. Attraverso un percorso affascinante e intenso ripercorreremo insieme le correnti, le opere e le personalità più significative del panorama artistico italiano dal Medioevo al Settecento.

Il corso e le visite saranno tenute dalla dott.ssa Laura Pesci laureata in Storia dell'arte presso l'Università La Sapienza di Roma, specializzata in arte moderna e contemporanea e guida autorizzata nel territorio di Roma e Provincia.

Il corso si articola in tredici lezioni frontali di due ore, una volta a settimana, e una visita guidata facoltativa il sabato mattina. Questa modalità di svolgimento permette di sviluppare prima in classe le tematiche fondamentali e di approfondirle poi nelle visite alle opere e ai monumenti oggetto delle singole lezioni. Il corso vuole essere un approccio chiaro e comprensibile alla storia dell'arte senza tuttavia tralasciare i necessari approfondimenti e le dovute contestualizzazioni storiche.

Martedì 13 Ottobre -Il tramonto del "mondo antico": dall'arte romana ai nuovi linguaggi

- L'età costantiniana: dall'arte come mimesis all'arte come simbolo
- Le catacombe e l'arte dei primi cristiani

Martedì 20 Ottobre - Lo splendore di Bisanzio: la stagione dei mosaici in Italia

- Roma, Costantinopoli, Ravenna: i centri dell'arte al tramonto dell'impero
- Dai Longobardi ai Carolingi: evoluzioni stilistiche tra VI e IX secolo

Martedì 27 Ottobre - L'arte romanica tra nostalgia dell'impero e innovazione

- Il romanico: ritorni, riflussi e rinascenze (XI-XII secolo)
- Roma e la rinascita paleocristiana

Martedì 3 Novembre - Il Gotico. Forme e temi dell'arte del Duecento

- Le cattedrali: lo slancio verso l'infinito
- Spazio e forma: architettura, scultura e pittura in Italia nel Duecento
- L'arte alla corte di Federico II

Martedì 10 Novembre - Giotto: la creazione dello spazio moderno

- Giotto: l'opera e la scuola (la basilica Superiore di Assisi, la cappella degli Scrovegni a Padova e le cappelle Bardi e Peruzzi in Santa Croce a Firene)
- Il *dolce stil novo* in pittura: Duccio, Simone Martini e il Sassetta

Martedì 17 Novembre - La Rinascita delle arti: il Quattrocento

- La diffusione del linguaggio rinascimentale: l'uomo al centro dell'Universo, lo studio dell'antico, la scoperta della prospettiva
- La Firenze di Lorenzo il Magnifico
- Diffusione del nuovo stile: protagonisti e opere

Martedì 24 Novembre - L'Italia delle Corti. Il Cinquecento

- Firenze e la nascita della maniera moderna
- Venezia e la pittura tonale
- Le scuole locali

Martedì 1 Dicembre - Roma: supremazia artistica della Santa Sede

- Contesto storico. La corte papale tra quattrocento e cinquecento: egemonia e Riforma
- Roma al tempo di Bramante, Raffaello e Michelangelo

Martedì 15 Dicembre - La crisi del Rinascimento e la nascita della "Maniera"-

- Il Concilio di Trento e l'età della Controriforma
- Il sacco di Roma e la diffusione della "Maniera" nelle corti d'Italia e d'Europa

Martedì 12 Gennaio - Il Seicento tra ritorno al Classico e studio della natura -

- L'accademia degli Incamminati
- I Carracci e l'affermazione dell'ideale classico
- Artisti Emiliani tra Roma e Bologna

Martedì 19 Gennaio - La potenza della luce: Michelangelo Merisi da Caravaggio

- Caravaggio: vita e opere
- Influenza di Caravaggio in Italia
- Diffusione del Caravaggismo in Europa

Martedì 26 Gennaio - Il trionfo del Barocco

- Il primato della decorazione barocca: arte come espressione del potere
- Bernini e la celebrazione del potere religioso
- Francesco Borromini e la creazione dello spazio infinito

Martedì 2 Febbraio - Il secolo dell'Arcadia. Il Settecento

- Lo spazio scenografico tra tardo Barocco e Rococò
- Neoclassicismo
- Il culto del "Bel Paese": Il Grand Tour

Visite guidate dei luoghi e opere a Roma:

Sabato 17 Ottobre

Itinerario dei mosaici: l' Esquilino e il Rione Monti

Passeggiata attraverso il popolare rione cittadino con particolare attenzione agli splendidi mosaici medioevali ancora presenti nelle chiese di questo angolo della città. La visita avrà inizio dalla seminascosta chiesa di **Santa Pudenziana**, della quale avremo modo di ammirare lo splendido mosaico absidale del IV sec. Tappa d'obbligo sarà poi la **Basilica Patriarcale** di **Santa Maria Maggiore,** vero tripudio di mosaici romani e medievali, e dove, oltre a una delle quattro Porte Sante, è custodita la santa reliquia della mangiatoia che fu la prima culla di **Gesù.** Seguirà la chiesa di **Santa Prassede** con i suoi arredi e la suggestiva **cappella di Zenone** con gli sfavillanti mosaici carolingi del IX sec.

Sabato 24 Ottobre

Trastevere medioevale: luoghi e testimonianze della renovatio romana tra XI e XII secolo

Il rione di Trastevere, il cui nome deriva dal latino trans Tiberim (al di là del Tevere), nasconde nei suoi vicoli tortuosi alcune fra le più raffinate testimonianze dell'arte romana del Medioevo. Cominceremo con la basilica di **S.Maria in Trastevere**, primo luogo ufficiale di culto cristiano dedicato alla Madre di Dio, con gli espressivi e delicatissimi mosaici che narrano la vita della Vergine. Percorrendo i vicoli del rione e rievocandone la storia e gli aneddoti giungeremo alla basilica di **Santa Cecilia**. Edificata su uno dei più

antichi *tituli* dedicati al culto della santa martire protettrice della musica è un luogo estremamente importante per le testimonianze artistiche che vi si conservano: dai **mosaici dell'abside** al **ciborio gotico di Arnolfo di Cambio**. La chiesa è celebre soprattutto per il **Giudizio Universale** di **Pietro Cavallini**, uno dei più straordinari affreschi del Duecento pari solo a quelli di Giotto per fama ed importanza.

Sabato 31 Ottobre

La Basilica di San Clemente e i SS. Quattro Coronati

La Basilica di San Clemente con i suoi tre livelli, di cui due sotterranei, ci permetterà di toccare con mano le stratificazioni millenarie della zona, dall'epoca romana ai nostri giorni, attraverso le importanti testimonianze architettoniche e pittoriche ancora presenti: dal Mitreo al battistero paleocristiano, dalla zecca imperiale alle primissime attestazioni della nascente lingua Italiana. Ci sposteremo poi nella medioevale chiesa dei **SS. Quattro Coronati,** retta ancora dall'ordine delle Monache Agostiniane di clausura, che ci accoglieranno nel suggestivo chiostro del XIII sec, permettendoci la vista dello straordinario ciclo pittorico della cappella di San Silvestro.

Sabato 7 Novembre

Il Gotico a Roma: Santa Maria sopra Minerva

Unico esempio di chiesa dalla struttura integralmente gotica a Roma, Santa Maria sopra Minerva è uno dei luoghi della città più ricchi di memorie storiche, artistiche e religiose. La facciata semplice e disadorna nasconde un interno ricco di capolavori di straordinario valore artistico: la **Cappella Carafa**, commissionata dal Cardinale Oliviero alla fine del '400 e decorata da Filippino Lippi con le storie di Tommaso d'Aquino, il Cristo Risorto di Michelangelo, il trecentesco affresco della Madonna con il Bambino attribuita a Duccio di Buoninsegna, la tomba del Beato Angelico e quella dei papi Medici. Avremo modo di ammirare, inoltre, il bel chiostro annesso al convento dei domenicani e riccamente decorato con affreschi del XVII secolo.

Sabato 14 Novembre

Villa Farnesina alla Lungara

Progettata dall'architetto **Baldassarre Peruzzi** per il banchiere **Agostino Chigi**, la villa venne edificata sulle sponde del Tevere in una zona appartata della città e arricchita di affreschi da **Raffaello**, Sodoma, Sebastiano del Piombo e Peruzzi stesso. Divenne nel tempo luogo di ritrovo di alcuni fra i maggiori artisti presenti a Roma nel Rinascimento, protetti e sostenuti dal mecenatismo del ricco banchiere senese, e divenne celebre per i

banchetti sontuosi e le splendide feste che si tennero nelle sue ricche sale. È attualmente sede dell'Accademia dei Lincei.

Sabato 21 Novembre

Mecenati e collezionisti a Roma: la Galleria Borghese

"Di bella presenza, cortese e benigno, rende ciascuno soddisfatto almeno di belle parole", così l'Ambasciatore veneziano a Roma descrive la personalità del cardinale **Scipione Borghese**, il ricco e potente nipote di papa Paolo V, che sacrificherà ogni ambizione di governo preferendo dedicarsi al collezionismo di opere d'arte antiche e moderne. Visiteremo una delle più ricche collezioni private giunte sino a noi, nella magnifica cornice del palazzo per la quale venne creata all'inizio del '600. Il cardinale Borghese giunse addirittura a far trafugare nottetempo la "Deposizione" della Cappella Baglioni in Perugia, opera di **Raffaello**, inoltre divenne grande estimatore del genio incompreso di **Caravaggio** ed entrò in possesso di molte opere rifiutate da altri committenti, come la Madonna dei Palafrenieri. La fama del **Bernini** cominciò a diffondersi proprio grazie alle celebri sculture realizzate dall'artista poco più che ventenne per il cardinale: l'"Apollo e Dafne", il "David", il "Ratto di Proserpina", per citarne alcune.

Sabato 28 Novembre

Il trionfo dei Papi: I Musei Vaticani, le Gallerie, la Cappella Sistina

I Musei Vaticani non sono semplicemente un insieme di capolavori o una raccolta storica, essi rappresentano la testimonianza di una civiltà, di un cammino spirituale in cui sacro e profano si sono fusi e trasfigurati in un'arte che riflette il mistero della creazione. Dal Cortile della Pigna visiteremo la collezione di antichità classiche soffermandoci sui capolavori quali il Laocoonte, l'Apollo del Belvedere e il Torso del Belvedere. Attraverseremo poi la Galleria dei Candelabri, la Galleria degli Arazzi e la Galleria delle Carte Geografiche, per giungere alle Stanze di Raffaello, e alla Cappella Sistina, in cui gli affreschi dei più grandi maestri del '400 fanno da cornice al capolavoro di Michelangelo.

Sabato 5 Dicembre

L'oratorio del Gonfalone

Lungo via Giulia, prima strada ad andamento rettilineo voluta dal papa Giulio II, si trova una delle testimonianze più significative della pittura italiana del secondo Cinquecento. La decorazione pittorica dell'oratorio del Gonfalone, eseguita tra gli anni 1569 e 1576, è uno dei primi esempio di pittura ispirata agli ideali etici ed estetici della **Controriforma** e raffigura in dodici episodi la Passione di Cristo. Il compito dell'intero

ciclo venne affidato a Jacopo Bertoja, pittore parmense giunto a Roma nel 1568, all'artista si avvicendarono numerosi artisti tra i quali Lucio Agresti, Raffaellino da Reggio, Federico Zuccari, Cesare Nebbia, Marcantonio dal Forno e Marco Pino.

Sabato 19 Dicembre

Caravaggio a Roma

La rivoluzione pittorica di Michelangelo Merisi detto Caravaggio attraverso le tele nelle chiese di Roma: cominceremo con la cappella Contarelli in **S. Luigi de' Francesi**,dove il ciclo con le Storie di S.Matteo rappresenta il momento più compiuto della sua produzione, quello in cui l'uso drammatico e violento della luce e delle ombre raggiunge il suo vertice più alto. Nella Madonna di Loreto in **S. Agostino** l'artista porta alle estreme conseguenze la rappresentazione realistica della realtà quotidiana arrivando a dipingere la Vergine Maria e i pellegrini come dei personaggi del popolo e venne per questo da molti aspramente criticato. Infine la cappella Cerasi in **S.Maria del Popolo**: nelle due tele con i Santi Pietro e Paolo la storia sacra diviene un dramma intensamente umano, e l'artista esprime al meglio la sua poetica della vera religiosità come prerogativa delle classi più umili.

Sabato 16 Gennaio

Dalla Controriforma al Barocco, le chiese dei nuovi ordini religiosi

L'itinerario alla scoperta delle più emblematiche testimonianze monumentali della Roma della Controriforma, ovvero le chiese dei nuovi ordini religiosi sorti dopo il Concilio di Trento, comincia dalla **Chiesa del Gesù.** Ammireremo la facciata rinascimentale di **G.della Porta** e, all'interno, la volta coi celebri affreschi del **Baciccia**, massima espressione del barocco romano, gli altari dorati e i marmi preziosi, simbolo dell'importanza sempre maggiore assunta dall'ordine dei Gesuiti fra Cinque e Seicento Proseguiremo con **Sant'Andrea della Valle**, chiesa dei Padri Teatini la cui cupola, su progetto di **Carlo Maderno,** è famosa per essere la seconda per grandezza dopo quella di S. Pietro; celebre anche il ciclo di affreschi del **Lanfranco**, primo esempio di decorazione barocca a Roma ispiratasi ai cicli rinascimentali del **Correggio** a Parma. Infine visiteremo S. Maria in Vallicella, conosciuta come la **Chiesa Nuova** o chiesa degli Oratoriani di S. Filippo Neri, il cui interno è ricco di capolavori che rappresentano al meglio il passaggio dall'arte tardomanierista tipica di **Barocci** o del **Cavalier d'Arpino,** al trionfo barocco espressi dalla pala d'altare di **Rubens** e dalla volta di **Pietro da Cortona**.

Sabato 23 Gennaio

Il Trionfo del Barocco alla corte di Urbano VIII: Palazzo Barberini

Concepito come coronamento dell'ascesa di una famiglia papale, Palazzo Barberini è il simbolo della potenza e del mecenatismo del cardinale **Maffeo Barberini**, che salirà al soglio pontificio nel 1623 con il nome di Urbano VIII. Il grandioso palazzo portato a termine dall'artista prediletto dal pontefice, Gianlorenzo **Bernini**, con la collaborazione di **Borromini** venne impreziosito dalla decorazione pittorica di **Pietro da Cortona**, altro grande protagonista del barocco romano, che realizza, nel salone di rappresentanza, un'opera grandiosa e celebrativa del casato Barberini, il Trionfo della Divina Provvidenza. Il Palazzo, che è sede della Galleria Nazionale di Arte Antica, ospita capolavori di straordinaria bellezza fra cui la celebre "Fornarina" di Raffaello, "Giuditta e Oloferne" e il "Narciso" opere di Caravaggio o il "Cristo e l'adultera" del Tintoretto.

Sabato 30 Gennaio

La creazione dello spazio scenografico: Bernini e Borromini

Gianlorenzo **Bernini** e Francesco **Borromini** sono stati entrambi artefici di una rivoluzione nel modo di percepire lo spazio architettonico. Il primo incarna lo stile Barocco nella sua versione trionfale e spettacolare, emblema della potenza e della grandezza della Chiesa del '600; l'altro coniuga artificio prospettico, ispirazione antiquaria e cura maniacale del particolare, dando vita ad opere di grande valore creativo e di straordinario impatto scenografico. L'itinerario, che intende confrontare l'opera dei due più importanti artisti del Seicento, avrà inizio dalla piazza del Quirinale a pochi passi dalla quale potremo ammirare uno dei capolavori architettonici di Bernini: la chiesa di **S. Andrea al Quirinale.** La pianta ellittica e la sapiente costruzione architettonica crea all'interno di questo edificio una sensazione di dilatazione spaziale. Proseguiremo con la chiesa di **San Carlino alle Quattro Fontane**, opera di Borromini, nota per le sue dimensioni tanto ridotte da coprire con la sua area quella di uno solo dei quattro pilastri che sorreggono la cupola di san Pietro. Concluderemo con la visita alla Cappella Cornaro, all'interno di **Santa Maria della Vittoria**, emblema del concetto beniniano di "bel composto", sintesi visiva e tematica tra architettura, pittura e scultura.

Sabato 6 Febbraio

Il Settecento: Razionalità e sfarzo, da Fontana di Trevi a Piazza del Popolo

Il settecento è il secolo che vede a Roma la realizzazione di spettacolari piazze e fontane, espressioni della potenza e dello sfarzo della Chiesa, ma anche di una nuova spazialità razionale e moderna. Partendo dalla monumentale mostra dell'Acqua Vergine, la celebre **Fontana di Trevi**, percorreremo la via del Corso e la via dei Condotti per giungere alla piazza che più di ogni altra a Roma esprime il concetto di eleganza: **piazza di Spagna**. Da qui attraverso la spettacolare scalinata giungeremo alla chiesa di **Trinità dei Monti** dove potremo ammirare molti capolavori e in particolare gli affreschi del celebre allievo di Michelangelo, Daniele da Volterra. Concluderemo l'itinerario dalla terrazza del

Pincio dalla quale potremo ammirare l'insieme razionale ed equilibrato di **Piazza del Popolo**, la cui forma attuale si deve all'architetto Giuseppe Valadier.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

The Grand Tour , Via dei Serpenti n° 35, CAP 00184, Roma
tel 06296998 – cell 3473690159
www.thegrandtour.it - email: info@thegrandtour.it

Presentazione del Corso: Martedì 6 Ottobre ore 18,00

Inizio del Corso: Martedì 13 Ottobre dalle ore 18,00 alle ore 20,00. Le visite guidate si svolgeranno il sabato mattina alle ore 10,00.

Sede: le lezioni si terranno presso la nostra sede in via dei Serpenti 35 (Metro Cavour).

Il corso è strutturato in 13 lezioni in aula della durata di due ore e 13 visite guidate.
La quota di Partecipazione al Corso è di € 180,00. Quota per le 13 visite guidate € 80,00.
La quota d'iscrizione è di € 35,00 e include la tessera FITEL valida fino a dicembre 2010, le spese di Segreteria, i materiali didattici, e consente di partecipare a tutte le attività The Grand Tour sino alla scadenza.

Materiali: ad ogni partecipante verrà fornita una dispensa contenente gli elementi di base del corso e la bibliografia di riferimento.

Modalità di Pagamento: Pagamento della quota al momento dell'iscrizione. Pagamento in un'unica soluzione il primo giorno di lezione. Le visite possono essere pagate tutte all'inizio oppure singolarmente al momento della visita.