

ARTE E ARCHEOLOGIA DI CINA E GIAPPONE (LM-36, cod. 10606066- 31287):

Primo Semestre a.a. 2022-2023

PREREQUISITI

Conoscenza dell’italiano almeno a livello B2 e buona conoscenza dell’inglese. Il corso si terrà in lingua italiana. Il corso presuppone una certa familiarità con le conoscenze di base della storia o dell’arte della Cina o del Giappone.

Knowledge of the Italian language (at least at B2 level), and good knowledge of English. The course will be taught in Italian. The course assumes some familiarity with the basic concepts of either the history or the art of China or Japan.

OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine del corso, gli studenti avranno acquisito -attraverso l’analisi di siti o fenomeni artistici particolarmente significativi- conoscenze approfondite sull’archeologia e arte dell’Asia orientale, e sui suoi canoni estetici. Attraverso la lettura critica dei testi in programma e lezioni frontali in cui si incoraggerà la partecipazione attiva alla discussione, gli studenti acquisiranno familiarità con un gran numero di immagini relative ad opere pittoriche, scultoree, architettoniche, e alle arti decorative, sviluppando anche la conoscenza dei loro aspetti tecnici, stilistici e formali. Al completamento del corso, avranno acquisito una maggiore capacità di leggere criticamente, e saranno in grado di riconoscere le caratteristiche stilistiche e iconografiche delle varie opere, di interpretarne i contenuti, i modelli di consumo e fruizione, e di comprendere i legami tra le tradizioni artistiche delle diverse culture dell’Asia Orientale. Inoltre, avranno sviluppato capacità argomentative, analitiche e di sintesi che consentiranno loro di connettere le opere con il loro contesto sociale, religioso e politico. Infine, attraverso esercitazioni con simulazione dell’utilizzo delle conoscenze acquisite anche in un contesto lavorativo, svilupperanno capacità critiche e di giudizio. La discussione durante le lezioni frontali e lo studio indipendente su progetti assegnati (presentazioni, tesine) avranno l’obiettivo di affinare la loro capacità di fare ricerca e le abilità comunicative nell’esprimere concetti storico-artistici. Come stimolo al pensiero critico, sia la scelta dei testi in programma sia il contenuto delle lezioni frontali presenteranno teorie e punti di vista differenti e spesso contrastanti che sproneranno gli studenti a formulare le proprie opinioni argomentandole in maniera scientificamente valida. In tal modo avranno sviluppato le capacità di apprendimento necessarie per poter intraprendere studi successivi con un buon grado di autonomia.

The course aims at making students acquire a deeper knowledge and understanding of the research trends in Chinese and Japanese archaeology and art history, through the study of selected key-sites and the analysis of relevant art forms. Through critical reading of the selected texts for this class and active participation in discussion, students will develop knowledge of the technical, stylistic and formal aspects of many artworks, acquiring familiarity with a large number of visual images of painting, sculpture, architecture, and decorative arts. My objective

is for the students to leave the course with an understanding of East Asian visual culture and aesthetics, and an increasingly refined ability to read critically. They are expected to learn visual skills in recognizing styles of art and different iconographies, in analyzing subject matter, consumption and reception patterns, so that links among the different East Asian artistic traditions will become evident. They will also learn analytical skills in connecting artwork with its social, religious and political context. Last, through practice carried on in class (requiring the application of information and concepts from the readings and lectures to simulated working environments) students will acquire the ability to develop their critical opinions and judgment, also derived from class lecture, class discussion, and independent study as assigned in two projects (i.e. presentations, papers). Through these projects students will learn how to write properly documented papers while refining their communication skills in expressing ideas about art historical concepts. Both readings and lectures will deliberately confront students with different and conflicting points of view, challenging them to make up their own minds. Thus, students acquire the necessary learning skills to carry on further studies independently.

PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso esplorerà il panorama artistico della prima età moderna in Cina e Giappone. Oggetto di studio sarà l'arte prodotta in Cina a partire dal periodo tardo Ming (1368-1644) e durante la dinastia Qing (1644-1910), e nel Giappone del periodo Edo (o Tokugawa, 1603-1868), in cui la città di Edo (attuale Tokyo), fondata come base militare provinciale, rapidamente diventò il centro urbano più grande e importante del Giappone, ruolo che ricopre ancora oggi. Verranno esaminate le trasformazioni della cultura tradizionale cinese e giapponese in quel periodo, cambiamenti che porteranno alla creazione di nuove forme artistiche in risposta a mutate situazioni politiche, economiche e sociali.

Il programma si articolerà in tre parti:

Parte I (10 ore): Introduzione. Verranno esaminati concetti generali e di contesto relativi alla cultura cinese dei periodi Ming e Qing, all'arte ed estetica cinesi e giapponesi, e alla situazione politico-sociale del periodo Tokugawa (1603-1868).

Parte II (24 ore): Approfondimento. Verranno analizzate e discusse le caratteristiche stilistiche delle varie opere e dei principali artisti. Oggetto di studio e di discussione saranno la pittura paesaggistica e di genere, la pittura dei letterati, la ceramica, la produzione pittorica "ufficiale" della scuola Kano in Giappone, nonché i dipinti e le stampe ukiyo-e, e l'influenza degli stili e tecniche occidentali sull'arte cinese e giapponese.

Parte III (14 ore). Le rimanenti ore saranno destinate ad attività di esercitazione e a presentazioni preparate dagli studenti su argomenti specifici concordati con il docente, attività che stimoleranno la discussione.

This course is an exploration of the artistic landscape of the early modern period in China and Japan. Object of study will be the art produced in China starting from the late Ming period and during the Qing dynasty, and in Japan during the Edo (or Tokugawa, 1603-1868) period, when the city of Edo –which was founded as a provincial military headquarters– rapidly became the dominant urban center of Japan, a role which it still plays today. The class will examine the ways traditional Chinese and Japanese culture was transplanted in a new urban environment,

and how its transformation led to the creation of new artistic forms that were a response to political, economic, and social changes.

The course will be articulated in three parts:

Part I (10 hours): Introduction. General concepts regarding Chinese culture and history, Japanese art and aesthetics, and the historical context of the Tokugawa period will be examined.

Part II (24 hours)- In-depth analysis of the stylistic features of many artworks and leading artists. Areas of discussion will include Chinese landscape painting, literati painting, ceramic, the official artistic production of the Kano school in Japan, ukiyo-e painting and prints, as well as the influence of Western artistic styles and techniques on Chinese and Japanese art as a whole and their role in the definition of a contemporary East Asian aesthetic.

Part III (14 hours): The remaining time will be devoted to classroom practice, at least one museum visit (if possible), and presentations submitted by groups of students on selected topics.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Didattica frontale come metodo d'insegnamento principale per l'acquisizione delle conoscenze specifiche, centrate sull'analisi stilistica delle opere e l'interpretazione del contesto sociale, filosofico e politico.

Allo scopo di esercitare le capacità comunicative e critiche degli studenti, e di promuovere la discussione, gli studenti frequentanti saranno invitati a fare presentazioni (prove in itinere facoltative) da preparare in gruppo su argomenti specifici concordati con il docente. Al fine di applicare le conoscenze acquisite sono previste anche esercitazioni in classe, e visite museali per incrementare la familiarizzazione degli studenti con il tipo di materiale esaminato in classe. La frequenza non è obbligatoria. La modalità solo a distanza verrà sporadicamente utilizzata per lezioni di recupero, o ripassi ed esercitazioni.

Lectures will provide the primary visual and intellectual content of the course. This class emphasizes visual literacy. Stylistic analysis of images and contextual interpretation of images will be the main focus of the training.

Students will be highly encouraged to raise questions and share ideas, and to engage independently with the subject matter by preparing brief group presentations on selected topics as the semester progresses, in order to develop their critical opinion and communication skills, and promote discussion (that will include comparison and contrast of the different East Asian artistic expressions). Through classroom practice they will also learn to apply the knowledge and understanding acquired from texts and lectures to simulated working environments. Museum visits will help them familiarize with the material.

Attendance for this class is not mandatory.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Prova in itinere facoltativa (presentazione), per i frequentanti.

Prova orale al termine dell'insegnamento, tramite cui verrà accertata l'adeguatezza della preparazione in relazione alle competenze che lo studente si presuppone abbia acquisito alla fine del corso. Un tipico esame orale consiste nell'identificazione di immagini di artefatti (collocati nel loro proprio contesto sociale, storico ed estetico), definizione di nomi propri e termini specifici, e domande generali su concetti storico-artistici. Gli studenti che scelgono di preparare la presentazione in classe possono portare all'esame orale solo una parte del programma.

Per superare l'esame occorre conseguire un voto non inferiore a 18/30. Lo studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza sufficiente degli argomenti approfonditi in classe, una conoscenza di base degli argomenti generali e di contesto, e di essere in grado di esprimersi in un linguaggio appropriato.

Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve invece dimostrare di aver acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli argomenti trattati durante il corso, essendo in grado di raccordarli in modo logico e coerente.

Un tipico esame orale consiste nell'identificazione di immagini di artefatti (collocati nel loro proprio contesto sociale, storico ed estetico), definizione di nomi propri e termini specifici, e domande generali su concetti storico-artistici

Midterm presentation (optional) for attending students.

Final oral exam that aims at evaluating the student's level of knowledge and understanding expected at the end of the course. A typical oral exam consists of slide identification of artifacts (and understanding of their proper social, historic and philosophical context), definition of proper names and terms, and open questions on art-historical concepts.

The minimum grade for passing the exam is 18/30. Students should demonstrate sufficient familiarity with the artworks and concepts introduced in class, as well as facts and issues introduced in the textbook, and have a general idea of the political and social changes that might parallel the development of art forms. They should have the ability to express themselves in good Italian.

To get the highest passing grade (30/30 cum laude), students should demonstrate an excellent knowledge and understanding of all the artworks and concepts introduced in class, as well as facts and issues introduced in the textbook, being also able to express those concepts in a logical and coherent way.

A typical oral exam consists of slide identification of artifacts (and understanding of their proper social, historic and philosophical context), definition of proper names and terms, and open questions on art-historical concepts.

TESTI ADOTTATI

Per la Cina:

Clunas, Craig. Superfluous Things. Material Culture and Social Status in Early Modern China.
Cambridge (UK): Polity Press, 1991. (PDF)

Hay, Jonathan. Shitao. Painting and Modernity in Early Qing China . Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2001. (PDF)

Per la parte riguardante il Giappone:

Guth, Christine, Art of Edo Japan: The Artist And The City 1615-1868. New York: Abrams, 1996.

Si veda anche Singer, Robert, ed.. Edo–Art in Japan 1615-1868. Washington, D.C.: National Gallery of Art, 1998.

Questi libri di testo serviranno da guida storico-artistica per l'arte del periodo Edo in Giappone e per l'arte cinese del periodo Ming-Qing, e verranno integrati da altri testi di approfondimento (articoli da periodici o capitoli di volumi, che saranno resi disponibili in formato PDF attraverso la piattaforma E-learning), la cui lista completa verrà diffusa a inizio corso.

Per una introduzione alla cultura cinese e giapponese in generale si consiglia la consultazione dei capitoli rilevanti di De Bary, Wm. Theodore, et al., eds., Sources of Chinese Tradition, vol. 1 & 2, New York: Columbia University Press, 2nd edition (1999-2000). (PDF)

e

Sources of Japanese Tradition. vol. 1. New York: Columbia University Press, 2nd edition (2001). (PDF)

Una buona introduzione alla storia dell'arte giapponese nel suo insieme è l'opera di Penelope MASON, History of Japanese Art, 2nd ed. (revised), New York: Prentice Hall & Abrams, 2005. (PDF)

Per l'arte della Cina, si veda Clunas, Craig, Art in China, Oxford History of Art series, Oxford University Press, 2009 (2nd ed.). (PDF)

Una bibliografia estensiva di consultazione e riferimento verrà diffusa a inizio corso.

For China:

Clunas, Craig. Superfluous Things. Material Culture and Social Status in Early Modern China. Cambridge (UK): Polity Press, 1991.

Hay, Jonathan. Shitao. Painting and Modernity in Early Qing China . Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2001.

For Japan:

Guth, Christine, Art of Edo Japan: The Artist And The City 1615-1868. New York: Abrams, 1996. See also Singer, Robert, ed.. Edo–Art in Japan 1615-1868. Washington, D.C.: National Gallery of Art, 1998.

These primary texts for the course will serve as historical and artistic guides for the art of the Edo period in Japan, and the arts of China during the Ming-Qing period.

Supplementary readings will be available in PDF format once the course starts.

For general information on Chinese and Japanese culture, see the relevant chapters in De Bary, Wm. Theodore, et al., eds., Sources of Chinese Tradition, vol. 1 & 2, New York: Columbia University Press, 2nd edition (1999-2000) (available at Centro Orientamento in PDF format) and

Sources of Japanese Tradition. vol. 1. New York: Columbia University Press, 2nd edition (2001) (available at Centro Orientamento in PDF format).

A good source of information on Japanese art is Penelope MASON, History of Japanese Art, 2nd ed. (revised), New York: Prentice Hall & Abrams, 2005.

For Chinese art, see Clunas, Craig. *Art in China*, Oxford History of Art series, Oxford University Press, 2009 (2nd ed.).