

Dipartimento: Progettazione e Arti Applicate
Materia: Teoria e Storia del Restauro
Docente: Eliana Masulli
Anno accademico: 2025/2026

Programma:

Il corso di Teoria e Storia del Restauro si propone di fornire una solida preparazione teorica riguardo le origini, l'evoluzione e i principi del restauro in ambito artistico, architettonico e del patrimonio culturale in generale. Il programma esplora la storia delle pratiche di conservazione, i fondamenti teorici e le implicazioni etiche del restauro, nonché le diverse metodologie applicate nel corso dei secoli.

Obiettivi:

- Fornire una panoramica completa sull'evoluzione storica delle pratiche di restauro e della conservazione, dalle origini fino alle tecniche moderne
- Approfondire i principi teorici del restauro, con particolare attenzione ai concetti di intervento minimo e reversibilità
- Analizzare le metodologie e le scuole di pensiero che hanno influenzato le tecniche di restauro nel tempo, confrontando approcci storici e contemporanei
- Etica e deontologia del restauro: la responsabilità del restauratore nei confronti dell'opera e della cultura
- Approccio interdisciplinare: storico, artistico, scientifico e tecnico

Contenuti Teorici:

Lezione 1

Introduzione al Restauro: definizione scopi e gli obiettivi fondamentali

Differenza tra conservazione, restauro, recupero e manutenzione

L'evoluzione della disciplina: le prime pratiche di restauro nella storia dell'arte

Il restauro moderno: la nascita del restauro come disciplina scientifica a partire dal XIX secolo

Lezione 2

L'Antichità e il Medioevo: restauri, riparazioni e recuperi di oggetti d'arte, scultura e architettura

Il Rinascimento e il Barocco: le prime forme di restauro consapevole nelle opere di pittura e scultura

Restauro e filosofia durante il Rinascimento: il pensiero di Leon Battista Alberti e le applicazioni nel settore del restauro

Lezione 3

La Teoria del Restauro nel XIX secolo

L'influenza degli storici dell'arte e degli archeologi nella definizione della professione del restauratore

L'approccio di Cesare Brandi e la sua definizione di restauro come atto critico e riflessivo

Johann Winckelmann e la sua visione della "bellezza" nell'antichità

Restauro e patrimonio culturale: la nascita del concetto di “patrimonio universale” e l'impegno a proteggere le opere d'arte come tesoro della collettività

Lezione 4

Principi Etici del Restauro: "reversibilità", la "minimizzazione dell'intervento" e il rispetto per l'autenticità dell'opera

Comprendere il dibattito sul restauro invasivo rispetto a quello conservativo

I restauri controversi: esempi di restauri eccessivi o mal eseguiti, come il restauro della Madonna di Siponto o la “ristrutturazione” della pittura di Giotto

Lezione 5

Il Restauro Contemporaneo e le nuove tecnologie (laser, 3D, nanotecnologie, la fotografia digitale e i modelli 3D per il restauro architettonico e delle opere d'arte

La conservazione preventiva e la creazione di condizioni ambientali ottimali per il mantenimento del patrimonio culturale

La digitalizzazione del patrimonio: tecniche per la preservazione digitale e il restauro virtuale

Struttura:

Lezioni frontali e analisi di casi studio. Ogni lezione ha una durata di 2 ore.