

Accademia di Belle Arti di Carrara
STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA - Biennio
A.A. 2018-2019
Programma didattico
Prof.ssa Laura Barreca

Il programma di Storia dell'Arte ha come obiettivo la conoscenza delle principali correnti storico-artistiche del XXI secolo, con riferimento alla complessità dei rapporti tra arte, scienza e tecnologia. Oggetto del Corso di Storia dell'Arte Contemporanea sono le principali tendenze artistiche e i movimenti italiani e internazionali, sviluppati dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi che hanno partecipato al rinnovamento dei linguaggi e della cultura visiva nel secondo Novecento: Arte Concettuale, Land Art, Pop Art, Minimal Art, Videoarte, Performance Art, Arte Cinetica (Nam June Paik, Bill Viola, Marina Abramovic, Steina e Woody Vasulka, John Cage, Gordon Matta-Clark, Vito Acconci, Bill Viola). Inoltre, in relazione al rapporto tra arte e tecnologia nel XXI, sarà dato rilievo alle tematiche più contemporanee legate ai movimenti emersi nell'era della rivoluzione digitale, tra cui: le videoinstallazioni ambientali, la New Media Art, la Software Art, Net Art, la Realtà Aumentata, la rivoluzione digitale 2.0 e la nascita dei social media (Rafael Lozano-Hemmer, Charles Sandison, JODI.org, Pipilotti Rist). Sono inoltre previsti incontri con artisti, studiosi, esperti d'arte contemporanea, visite di studio a musei e gallerie, con l'obiettivo di fornire agli studenti una visione complessa e sfaccettata della modernità e della contemporaneità. Tra gli artisti contemporanei si studierà il lavoro di Pierre Huyghe, Christian Jancowski, Douglas Gordon, Christian Marclay e le questioni relative all'ibridazione dei linguaggi contemporanei con lo scardinamento dei tradizionali formati espressivi.

Agli studenti è richiesta la partecipazione attiva con la redazione di una tesina il cui argomento è da concordare con il docente e la preparazione di una relazione storico-artistica. L'obiettivo formativo del corso è di sviluppare nello studente una capacità critica e un lessico specifico relativamente alle maggiori correnti dell'Arte Contemporanea, e di avvicinarlo alle questioni rilevanti, ai protagonisti, ai fenomeni trattati, attraverso la conoscenza delle vicende storico-artistiche più significative.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e capacità di comprensione: Lo studente deve dimostrare di conoscere e comprendere i fenomeni relativi alla storia dell'arte contemporanea, attraverso i suoi linguaggi, le pratiche, gli artisti, i movimenti che hanno caratterizzato l'età contemporanea. Attraverso l'analisi critica degli argomenti trattati il modulo sollecita la formazione di una propria capacità critica e teorica, attraverso fonti bibliografiche aggiornate. La riflessione teorica è rivolta alla creazione di un giudizio critico ed autonomo, sviluppando una abilità nella conoscenza dei linguaggi e dei fenomeni artistici contemporanei.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Lo studente deve dimostrare di saper conoscere e comprendere i fenomeni legati alla trattazione della storia dell'arte contemporanea attraverso il supporto di testi, monografie, volumi, pubblicazioni suggerite dal docente, anche su argomenti specifici, con l'obiettivo di sviluppare la capacità critica dello studente.

Autonomia di giudizio: Lo studente deve dimostrare di possedere un'autonomia di giudizio rispetto ai movimenti storico-artistici dell'età contemporanea, in relazione, in particolare, ad una lettura critica dei fenomeni emersi nella seconda metà del XXI secolo.

Abilità comunicative: Lo studente deve dimostrare di possedere le abilità comunicative volte ad una trattazione consapevole e una conoscenza critica degli studi sull'arte contemporanea.

Capacità d'apprendimento: Lo studente deve dimostrare di possedere adeguate capacità di apprendimento nell'ambito della storia dell'arte dell'età contemporanea.

BIBLIOGRAFIA

Un manuale di Storia dell'Arte Contemporanea a scelta tra i seguenti:

Cerchiari - P. De Vecchi, *Arte nel tempo*, Bompiani, Vol. 2, Tomo 1 e 2;

C. Bertelli, G. Briganti, A. Giuliano, *Storia dell'arte italiana*, Electa-Mondadori; vol. 2 e vol. 3;

C. Bertelli, *La Storia dell'arte*, Bruno Mondadori, vol. 3 e vol. 4.;

Lecture obbligatorie

F. Poli, *Arte Contemporanea. Le Ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi*, Electa, Milano, 2003;

oppure

Angela Vettese, *Si fa con tutto*, Editori Laterza, Bari, 2012

Lecture propedeutiche (almeno un testo a scelta)

Guy Debord, *La società dello spettacolo*, Massari Editore, 2002

Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni, a cura di Silvia Bordini, Carocci, Roma 2007

AA.VV., *Del contemporaneo. Saggi su arte e tempo*, Bruno Mondadori, Milano, 2007;

Marco Senaldi, *Arte e televisione*, PostmediaBook, Milano, 2009.

Nicolas Bourriaud, *Estetica relazionale*, PostmediaBook, Milano, 2010

Boris Groys, *Going public*, Postmedia Books, Milano 2013