

Accademia di Belle Arti di Carrara
STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA - Triennio
A.A. 2019-2020
Programma didattico
(Laura Barreca)

Il programma di Storia dell'Arte ha come obiettivo la conoscenza delle principali correnti storico-artistiche dal XX al XXI secolo, con riferimento alla complessità dei rapporti tra arte, scienza e tecnologia. In particolare il corso intende offrire agli studenti un'ampia analisi dei principali movimenti, artisti e opere che hanno caratterizzato l'evoluzione dell'arte in rapporto alla scienza e all'innovazione tecnologica. Il modulo affronta l'evoluzione storico-artistica a partire dall'Impressionismo, all'Art Nouveau, il De Stijl, fino ai movimenti artistici delle Avanguardie storiche del primo Novecento (Cubismo, Astrattismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo). Per ogni periodo saranno presi in esame argomenti monografici su alcuni dei protagonisti delle Avanguardie e sarà data lettura dei principali manifesti artistici. Sarà in particolare affrontato lo studio della vicenda della Bauhaus, in relazione al rapporto tra arte, industria e design, con la nascita del cinema d'avanguardia, a cui sarà affiancata la visione dei film d'artista (George Méliès, Man Ray, Francis Picabia, Marcel Duchamp,) e ancora prima con le sperimentazioni fotografiche di fine Ottocento (i fratelli Lumière, Etienne-Jules Marey, Edward Muybridge, Dziga Vertov, Sergej Ėjzenštejn). Dal Secondo Dopoguerra in poi saranno affrontate le principali tendenze artistiche e i movimenti italiani e internazionali 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 fino alle più recenti espressioni artistiche contemporanee dei giorni d'oggi.

Sono in programma incontri con artisti, studiosi, esperti d'arte contemporanea, con l'obiettivo di fornire agli studenti una visione complessa e sfaccettata della modernità e della contemporaneità e viaggi di studio in musei e gallerie italiane. 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 nel 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 a scelta tra i seguenti:

Cerchiarì - 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;

Renato Barilli, *Storia dell'arte contemporanea in Italia. Da Canova alle ultime tendenze 1789-2006*, Bollati Boringhieri, 2007

Gillo Dorfles, Angela Vettese, *Arte. Artisti, opere e temi. Dal Post-Impressionismo ad oggi*, Istituto Italiano Edizioni Atlas, Bergamo, 2019.

Letture propedeutiche. Un testo a scelta tra i seguenti:

M. De Micheli, *Le avanguardie artistiche del Novecento*, Feltrinelli, Milano, 1988;
Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni, a cura di Silvia Bordini, Carocci Editore, 2007

VISIONE DEI SEGUENTI VIDEO E FILM:

Maya Deren, *"The Meches of the Afternoon"*, 1946

Fernand Leger, *Ballet Mecanique*

Marcel Duchamp, *Anemic Cinema*

Man Ray, *Emak Bakia*

Oskar Schlemmer, *"Il Balletto triadico"* (Triadisches Ballett). Opera coreografica, su musiche di Paul Hindemith, realizzata al Festival di musica da camera di Donaueschingen il 30 Settembre 1922. <http://www.youtube.com/watch?v=Ids53ljo6P4>

Spike Jonze, *I'm here*: <https://www.youtube.com/watch?v=6OY1EXZt4ok>