

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 'PIETRO VANNUCCI' PERUGIA
ANNO ACCADEMICO 2016-2017
CORSO DI DIPLOMA DI I LIVELLO TRIENNIO SPERIMENTALE

CATTEDRA DI STORIA DELL'ARTE 1 - PROF. ALDO IORI

STORIA_ARTE1@ABAPERUGIA.ORG

Storia dell'arte contemporanea (CFU 6)

OBIETTIVI

Lo scopo del corso è di fornire allo studente la possibilità di una conoscenza generale e specifica dell'arte contemporanea e una metodologia di studio che, con l'analisi di testi e l'osservazione delle opere, sviluppi una capacità critica di discernere, all'interno della produzione e delle teorie dell'arte, le problematiche, le qualità e gli elementi che possono aiutarlo a maturare un linguaggio autonomo per iniziare a dare forma al proprio pensiero.

CONTENUTI

Il corso monografico ***Rapporti tra Italia, Europa e USA nell'arte contemporanea della seconda metà del XX secolo*** si articola in una serie di lezioni nelle quali l'analisi di autori, movimenti e singole opere è inserito all'interno del vasto giacimento dell'arte con il supporto di letture e osservazioni particolari, possibilmente dal vero, che evidenzieranno le correlazioni con aspetti disciplinari che fanno parte del sistema curriculare formativo degli studenti.

PREREQUISITI

Conoscenza generale della storia dell'arte fino al XX e XXI secolo. Le visite di studio e le attività previste dal Consiglio Accademico (incontri con artisti e studiosi, convegni, visita a mostre, ecc) sono parte integrante della preparazione all'esame.

TESTI CONSIGLIATI

AA.VV., *La pittura in Italia, Il Novecento/2*, 2 vol., Milano, Electa, 1993;
AA.VV., *BURRI Lo spazio di materia /tra Europa e Usa*, Città di Castello, Petrucci, 2016;
G.C.Argan, *Storia dell'arte italiana, vol. IV*, Firenze, Sansoni, 1970;
H. Foster, R. Krauss, B. Buchloh, *Arte dal 900*, Bologna, Zanichelli, 2007;
M. Meneguzzo, *Il Novecento: arte contemporanea*, Milano, Electa, 2005;
F. Poli, *Minimalismo, concettuale, arte povera*, Bari, Laterza, 1994;
L.Vinca Masini, *Arte Contemporanea*, 4 vol., Firenze, Giunti, 1989-96.
Un'ulteriore bibliografia specifica, di libri, riviste e cataloghi presenti nella Biblioteca, è stata fornita nel corso delle lezioni.

MODALITÀ DI VERIFICA DEL PROFITTO

La verifica del profitto avverrà tramite la presentazione dello studente di uno scritto originale (concordato con la docenza), inedito e corredato da bibliografia e osservazioni dal vero, su di un aspetto specifico del corso monografico e un esame orale che verificherà la conoscenza degli argomenti delle lezioni.

Alcune immagini indicative del corso sono in:

<https://dl.dropboxusercontent.com/u/27066649/17-ES%20Contemporanea.zip>

Argomenti d'esame

Corso monografico: **Rapporti tra Italia, Europa e USA nell'arte contemporanea della seconda metà del XX secolo**

Premesse generali

- Le specificità della Storia dell'arte in rapporto alle scuole e agli ambiti geografici e culturali.
- L'espressione artistica come elemento di definizione del mondo.
- L'opera pittorica e scultorea come risultante di nuove modalità linguistiche come il collage, l'assemblaggio, l'uso del corpo e del territori, il teatro, il cinema e i nuovi media.
- Il colore verso il monocromatismo assoluto nell'arte contemporanea.
- Oggetto come *ready-made*, mimesi, simile, dissimile, sembante, copia, modello, immateriale, fantastico nell'arte contemporanea.
- Il valore testimoniale dell'opera nel tempo e nello spazio della storia.

Premesse storiche

- I rapporti tra le avanguardie storiche europee e la realtà artistica statunitense tra le due guerre / *Simbolismo, Cubismo, Futurismo, Surrealismo, Dada.*

Dal 1945 all'attualità

- La nuova coscienza e il nuovo sguardo dell'artista dopo la II guerra mondiale e le proposizioni teoriche dei gruppi artistici tra realismo e astrazione negli anni '40 e '50 / *in particolare R.Guttuso, E.Vedova, E.Colla, Gruppo Forma 1, Afro, G.Capogrossi, T.Scialoja;*
- L'Europa esistenzialista e informale / *in particolare J.Fautrier, J. Dubuffet, A.Tapies*
- Alberto Burri e la realtà artistica e culturale italiana nel dopoguerra.
- La realtà della materia nel gesto e nella spiritualità pittorica nell'arte del Nord-America, / *in particolare J.Pollock, W. de Kooning, R. Motherwell.*
- La presenza degli artisti italiani in U.S.A. negli anno '50 e '60.
- L'oggetto e le nuove tecnologie / *L.Fontana, lo Spazialismo e l'Arte Programmata;*
- La smaterializzazione e concettualizzazione dell'opera / *Y. Klein, P.Manzoni;*
- I nuovi mezzi di comunicazione di massa e le nuove icone del reale nel New Dada, nella Pop Art britannica e statunitense e nel Nouveau Réalisme / *principali artisti europei e statunitensi;*
- La nuova definizione dell'opera nell'arte italiana degli anni Sessanta e Settanta / *in particolare l'opera dei Merz, M.Pistoletto. E.Castellani, F.LoSavio, G.Anselmo, G.Penone, P.Calzolari, L.Fabro;*
- Principali esposizioni internazionali in Italia, Europa e Stati Uniti;
- L'opera tra logica, finzione, aspetto ludico e tragico, rapporto con il sociale / *in particolare P.Pascali, E.Mattiacci, J.Kounellis, A.Kiefer; J.Beuyes;;*
- Alberto Burri e i grandi cicli pittorici fino al Grande Cretto Gibellina.
- L'oggetto e la materia nell'arte Concettuale e Minimal europea e statunitense / *principali esempi.*
- L'oggetto come scultura sociale e rapporti con lo sciamanesimo in
- Il reale mediato dalla fotografia / *in particolare F.Bacon, G.Richter.*