

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 'PIETRO VANNUCCI' PERUGIA
Corso di diploma di II livello - Biennio ANNO ACCADEMICO 2019-2020

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

STORIA_ARTE1@ABAPERUGIA.ORG

Corso di Storia dell'arte contemporanea 1 (I anno Biennio - CFU 6)

OBIETTIVI

Lo scopo del corso è formare lo studente a un livello specifico di conoscenza dell'arte contemporanea, alla pratica di una metodologia di studio che, con l'analisi di testi e l'osservazione delle opere, sviluppi una capacità critica di elaborare un proprio linguaggio autonomo per dare forma al proprio pensiero critico.

CONTENUTI

Il corso monografico,

Figurazione, astrazione, mimesi, immaginario e pluridimensionalità: esempi dal dopoguerra a oggi si articola in nove lezioni. Autori, movimenti e singole opere poste all'interno del vasto giacimento dell'arte saranno analizzati 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. A fine corso lo studente dovrà articolare il proprio studio in un progetto e in un'esperienza diretta di intervento all'interno del campo disciplinare artistico.

PREREQUISITI

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

TESTI CONSIGLIATI

Generali (reperibili in biblioteca)

AA.VV., *La pittura in Italia, Il Novecento/2*, 2 vol., Milano, Electa, 1993;

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.

Una serie di letture specifiche saranno fornite durante le lezioni monografiche anche in relazione al percorso curricolare dello studente e al progetto di studio per l'esame.

MODALITÀ DI VERIFICA DEL PROFITTO

La verifica del profitto avverrà tramite la presentazione di un progetto (concordato con la docenza) di un intervento diretto nella realtà artistica corredato da uno scritto originale inedito con bibliografia, osservazioni dal vero e documentazione della propria esperienza e un esame orale che verificherà la conoscenza degli argomenti delle lezioni.

PROGRAMMA D'ESAME

Figurazione, astrazione, mimesi, immaginario e pluridimensionalità: esempi dal dopoguerra a oggi

Premesse generali

- Definizione di figurazione, astrazione, mimesi, immaginario e pluridimensionalità in rapporto alle specificità della Storia dell'arte.
- L'espressione artistica come elemento di definizione del mondo.
- La definizione di cronaca, storia e di anacronismo nell'arte contemporanea.
- Problematiche relative alla definizione di opera nel pensiero del XX secolo.
- Problematiche inerenti i nuovi linguaggi artistici del Novecento tra pittura, scultura, teatro e cinema.
- Il valore testimoniale dell'immagine nell'opera nel tempo e nello spazio del presente.

Premesse storiche

- La questione della figurazione e dell'astrazione nell'arte delle avanguardie storiche / *Impressionismo, Post-Impressionismo, Divisionismo, Simbolismo, Cubismo, Futurismo, Surrealismo, Dada*.
- Lo sviluppo delle tecnologie riproduttive e nuove definizioni dell'immagine nelle tecniche virtuali nel primo Novecento.
- La questione dell'astrattismo in Italia tra le due guerre e riferimenti internazionali.

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 J. Fautrier, J. Dubuffet, A. Burri, E. Colla, Gruppo Forma 1, Gruppo Origine*.
- La realtà della materia nello spazio-tempo del gesto e nella spiritualità pittorica nell'arte del Nord-America / *in particolare J. Pollock, W. de Kooning e la Scuola di New York*.
- La figura di Corrado Cagli nel panorama artistico italiano e sue proposizioni pluridimensionali;
- Lo spazio-tempo e le nuove tecnologie / *L. Fontana, lo Spazialismo e l'Arte Programmata*;
- La smaterializzazione dell'opera e la scansione del tempo tra matericità e smaterializzazione dell'oggetto / *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*;
- L'opera nel nuovo spazio-tempo del presente per definire l'immagine del mondo tra realtà e concetto / *in particolare le mostre internazionali tra 1962 e 1975*.
- Nuove proposte nell'arte europea e statunitense degli anni Sessanta e Settanta / *in particolare l'opera di Mario Merz, G. Anselmo, G. Penone, G. Paolini, M. Pistoletto, L. Fabro, R. Long, J. Beuys, J. Kosuth, P. Pascali, A. Boetti, J. Kounellis, C. Parmiggiani, G. Richter*.
- Lecture specifiche (reperibili in biblioteca):
  - A. Iori, *Corrado Cagli, Visioni e logiche alla ennesima*, in B. Corà, *Corrado Cagli Folgorazioni e mutazioni*, catalogo, Silvana, 2019
  - C. Cagli, *Muri ai pittori* (1933) e altri testi, in *Corrado Cagli Folgorazioni e mutazioni*, catalogo, Silvana, 2019
  - *Sculture in città* a cura di G. Carandente, Spoletina, 1962
  - *Lo spazio dell'immagine*, catalogo, Alfieri 1967
  - G. Celant, *Appunti per una guerriglia*, in *Flash Art* n.5, 1967 (anche in internet)
  - G. Celant, *Arte Povera*, catalogo, Mazzotta, 1969
  - A. Boatto, *Lo sguardo dal di fuori*, Cappelli, 1981
  - I manifesti letti in aula sono reperibili in internet o in: *L'inferno dell'arte italiana: materiali 1946-1964*, a cura di Germano Celant, Costa & Noland, 1990
  - Tutti i files delle immagini visionate a lezione sono state fornite agli studenti.