

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 'PIETRO VANNUCCI' PERUGIA
ANNO ACCADEMICO 2015-2016
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** *Dall'oggetto all'opera: esempi e riflessioni nell'arte contemporanea nella seconda metà del XX secolo e inizio XXI 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 curricolare 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., *Metamorfosi dell'oggetto*, Milano, 1972;
G.C.Argan, *Storia dell'arte italiana, vol. IV*, Firenze, Sansoni, 1970;
W.Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità*, Torino, Einaudi, 1955;
H.Foster, R.Krauss, B.Buchloh, *Arte dal 900*, Bologna, Zanichelli, 2007;
H.Foster, *Il ritorno del reale*, Roma, Postmedia, 2006;
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.

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.

Trarre le immagini da:

<https://dl.dropboxusercontent.com/u/27066649/16-ES-CONT%20-b.zip>

<https://dl.dropboxusercontent.com/u/27066649/16-ES-CONT-a.zip>

Argomenti d'esame

Corso monografico:

Dall'oggetto all'opera: esempi e riflessioni nell'arte contemporanea nella seconda metà del XX secolo e inizio XXI secolo.

Premesse generali

- Definizione di oggetto e di materia in rapporto alle specificità della Storia dell'arte.
- L'espressione artistica come elemento di definizione del mondo.
- Oggetto come *ready-made*, mimesi, simile, dissimile, sembante, copia, modello, immateriale, fantastico, nell'arte contemporanea.
- Problematiche relative alla definizione dell'oggetto come altro da sé o come elemento materico.
- L'oggetto come materia artistica nell'assemblaggio e nei nuovi media.
- Problematiche inerenti i nuovi linguaggi artistici del Novecento tra pittura, scultura, teatro e cinema.
- Il valore testimoniale dell'oggetto nel tempo e nello spazio dell'opera.

Premesse storiche

- La questione dell'oggetto e della materia nell'arte delle avanguardie storiche / *Simbolismo, Cubismo, Futurismo, Surrealismo, Dada.*
- Lo sviluppo delle tecnologie riproduttive e nuove definizioni di virtualità nel primo Novecento.

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, A.Tapies, E.Vedova, P.Gallizio, G. Morandi, L. Nevelson;*
- La realtà della materia nel gesto e nella spiritualità pittorica nell'arte del Nord-America, / *in particolare J.Pollock, W. de Kooning.*
- L'oggetto e le nuove tecnologie / *L.Fontana, lo Spazialismo e l'Arte Programmata;*
- La smaterializzazione dell'opera / *Y. Klein, P.Manzoni, V. Agnetti e G.De Dominicis;*
- 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'oggetto da rappresentazione a presenza nel nuovo spazio per l'immagine del mondo / *in particolare l'opera di M.Pistoletto.*
- La nuova definizione dell'oggetto nell'arte italiana degli anni Sessanta e Settanta / *in particolare l'opera dei Merz, E.Castellani, F.LoSavio, G.Anselmo, G.Penone, P.Calzolari, L.Fabro;*
- Lo spazio del reale e dell'irreale tra logica, finzione, aspetto ludico e tragico/ *in particolare P.Pascali, A.Boetti e J.Kounellis;*
- L'oggetto come storia, citazione, memoria e melanconia in *G.Paolini, A.Kiefer; C.Boltanski, C.Parmiggiani;*
- L'oggetto e la materia nell'arte Concettuale e Minimal / *principali esempi.*
- Il corpo quale oggetto della contemplazione e come estrema messa in scena della realtà della vita / *in particolare la Body art e le nuove ricerche performative e comportamentali;*
- L'oggetto come scultura sociale e rapporti con lo sciamanesimo in *J.Beuyes;*
- La fotografia del reale e le sue applicazioni nell'arte *R. Mapplethorpe, F.Bacon, G.Richter.*
- Nuove declinazioni della materia e dell'oggetto nelle ultime proposizioni dell'arte / *in particolare B.Bassiri, J. Koons, A.Gormley, T. Cragg, J.Plensa, Rachel Whiteread, E.Giliberti, D. Hirst, A. Kapoor, M. Quinn.*