

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO

A.A. 2020 - 2021

I livello - I anno fotografia
Prof.ssa Emilia Valenza

Storia dell'arte contemporanea (CFA 6)

Orario delle lezioni: secondo semestre: inizio 8 marzo

SA

Lun	Lez. frontale	09.00 / 11.00	DAD
Mart	Lez. frontale	11.30 / 13.30	DAD
Merc			
Giov			
Ven	Lez. Frontale Ricevimento - tesi - tutoraggio	9.00 - 11.30 11.30 - 13.30	Dad

Titolo del corso

L'arte nel XX secolo.

Dalle premesse ottocentesche alle sperimentazioni del Novecento.

Il corso di Storia dell'arte contemporanea prende in esame la cultura visiva del XX secolo, a partire da alcune vicende di carattere storico-estetico del secolo XIX determinanti per la rottura con la tradizione e con l'accademismo e quindi decisive per l'avvento delle avanguardie storiche del Novecento.

Lo studio delle correnti artistiche del Novecento prevede un'analisi delle teorie, dei protagonisti, dei principali temi di ricerca di ogni singola avanguardia, attraverso, in primo luogo, l'esame delle opere. Attraverso lezioni frontali e studio individuale, il programma punta a restituire uno sguardo complessivo su quanto accaduto, attraverso l'analisi di movimenti, gruppi, eventi e opere che hanno fatto la storia dell'arte del Novecento. Si fa inoltre riferimento agli scritti d'artista (anche interviste orali) per meglio comprendere il pensiero dei protagonisti (artisti in primo luogo, ma anche curatori e critici) dell'arte contemporanea.

Obiettivo del corso è stimolare l'acquisizione delle competenze storico-critiche fondamentali per lo studio, la lettura e l'analisi di opere esemplari della produzione artistica dell'epoca contemporanea e per la loro contestualizzazione storico-critica coerente e informata.

Programma dettagliato:

1 CFA/h.7,30 : L'Ottocento: L'insegnamento procederà con la disamina delle diverse anime della cultura ottocentesca: dalle fondamenta ideologiche che affondano nella Rivoluzione francese, sino alla moderna nozione di popolo e di libertà che si sostanzieranno anche nel mutamento della figura dell'artista e più complessivamente del sistema dell'arte. Dal realismo degli anni Trenta alle visioni simboliste e impressioniste degli anni Ottanta e a seguire, si individueranno gli artisti e le opere che sono riconosciuti come la rottura con la tradizione classica e accademica mutando così la ricezione dell'arte moderna nel pubblico e nel dibattito critico.

2,5 CFA /h.18,75) . La prima metà del Novecento. Su queste premesse maturano le avanguardie storiche – dai fauves ai surrealisti – e quindi la loro controversa affermazione nei primi decenni del Novecento, segnata da radicali sperimentazioni, che hanno determinato incomprensioni da parte di critica e pubblico. fra scandali e polemiche feroci, radicali sperimentazioni linguistiche e coraggiose dichiarazioni di poetica. L'analisi testuale di opere e scritti d'artista e di critica guiderà l'approfondimento dei protagonisti di questa stagione.

2,5 CFA/h.18,75) . La seconda metà del Novecento. Dall'espressionismo astratto americano all'art brut e all'informel in Europa, alla loro crisi nel pieno boom economico delle società capitaliste a partire dai primi anni cinquanta, fra realismi e nuove figurazioni. Fra anni sessanta e settanta, le neoavanguardie scardinano consuetudini, poetiche e persino spazi tradizionalmente deputati alla pratica artistica e assumono posizioni fortemente contestatarie, contro il sistema dell'arte e la cultura di massa: dall'arte pop al minimalismo, dall'arte povera all'arte ambientale, dalla video arte alla performance, alla body art all'arte concettuale. Una tale apertura consentirà di leggere l'ingresso sulla scena artistica. A partire dagli anni ottanta, con il postmodernismo, entrano in scena nuovi media e nuovi protagonisti e nuovi punti di vista con cui guardare alla produzione contemporanea, in una prospettiva decoloniale, finalmente libera dall'egemonia del discorso modernista. E infine la svolta degli anni Novanta: arte e globalizzazione offrono nuovi scenari artistici indagando una produzione finora sottaciuta.

Sono previsti incontri con artisti e visite a raccolte museali ed esposizioni temporanee.

A) **Bibliografia obbligatoria**

Per l'acquisizione delle competenze di base su movimenti, artisti, termini:

- G. Dorfles, A. Vettese, *Arti visive. Il Novecento*, Atlas editore oppure G. Dorfles, A. Vettese, **Novecento e oltre**, Atlas, 2000, vol. 4 (o altro manuale a scelta)
- M. De Micheli, *Le avanguardie artistiche del Novecento*, UEF Feltrinelli
- AA.VV, **Arte dal 1900** seconda edizione, Zanichelli (624-627 / 640-643 / 649-665/ 679-697/ 698-702) in biblioteca)

Bibliografia ulteriore a supporto:

- E.H. Gombrich. **La storia dell'arte raccontata da E.H. Gombrich**, Leonardo
- F. Rovati, *L'arte dell'Ottocento*, PB Einaudi, euro 32,30
- M. De Micheli, **Le Poetiche**, UEF
- Jolanda Nigro Covre: **Le avanguardie storiche**, Carocci editore
- Alessandro Del Puppo, **L'arte contemporanea. Il secondo Novecento**, Einaudi, 2013, euro 32,30
- (a cura di Silvia Bordini), **Arte Contemporanea e tecniche Materiali, procedimenti, sperimentazioni**, Carocci Editore, euro 23,20
- P.P. Pancotto, **Arte Contemporanea: dal Minimalismo alle ultime tendenze**, Carocci 2011 (pagg. 49 / 59-63 / 63-70 / 70 – 80 / 85-160) euro 18
- P.P. Pancotto, **Arte contemporanea: il Nuovo Millennio**, Carocci editore, 2013 – euro 15
- Denys Riout, **L'arte del ventesimo secolo**. Protagonisti, temi correnti, PB Einaudi

B) **Bibliografia di approfondimento:**

Un testo a scelta tra i seguenti:

- **dossier monografici** della Giunti editore sugli argomenti del corso
- Paolo Vagheggi, **Contemporanei. Conversazioni d'artista**, Skira
- J.F. Lyotard, **La condizione postmoderna**. Rapporto sul Sapere, Feltrinelli
- Zygmunt Bauman, **Il disagio della postmodernità**, Bruno Mondadori
- **La Transavanguardia italiana** (vedere cataloghi in biblioteca)
- Art e Dossier n.183 **Transavanguardia**, n.315 **Street Art**

- Damien Hirst, **Manuale per giovani artisti. L'arte raccontata da Damien Hirst**, 2004, Postmedia Books
- Umberto Galimberti, **I miti del nostro tempo**, serie Bianca Feltrinelli, Feltrinelli
- Banksy – **Siete una minaccia di livello accettabile e se non lo foste lo sapreste**, Shove Gary & Potter Patrick
- Street Art, Art e Dossier Giunti
- Ennio Ciotta, Street Art. La rivoluzione nelle strade
- Marcello Faletra, Graffiti, Poetiche della rivolta, Postmedia book

Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno suggerite durante lo svolgimento delle lezioni.

Gli studenti che desiderano sostenere la tesi in Storia dell'arte contemporanea dovranno concordare l'argomento con la docente almeno un anno prima, periodo necessario per sostenere le ricerche e la stesura della stessa.