

Prof. Carlo Falciani

Storia dell'Arte contemporanea 1 A.A. 2022-2023

Nella sua parte generale il corso intende sia fornire una conoscenza di base della Storia dell'Arte Contemporanea, attraverso la lettura dei principali movimenti compresi nell'arco cronologico che va dalla fine del XIX secolo fino ai nostri giorni. Nella parte seminariale si intende invece indicare alcuni esempi di dialettica, sia costruttiva che dissacratoria, fra artisti contemporanei e strutture espressive della tradizione. L'insieme degli approcci intende formare nello studente una individuale capacità critica e di lettura dei differenti fenomeni espressivi.

CONTENUTI E TEMATICHE

Il corso di Storia dell'Arte Contemporanea sarà suddiviso in due differenti programmi, svolti secondo una differente metodologia critica:

1) generale o istituzionale

Questa parte del corso intendo offrire agli studenti una panoramica delle arti entro i limiti cronologici compresi fra il 1850 e i nostri giorni. Tuttavia, al fine di evitare i limiti nozionistici a cui sono obbligati i manuali si chiederà agli studenti una partecipazione attiva alla costruzione di una personale griglia cronologica relativa ai principali movimenti che si sono succeduti negli anni. In ciascuna lezione verranno commentate immagini di opere di artisti di differente ambito, in modo da stimolare la capacità di lettura del linguaggio usato dai differenti artisti. Gli studenti dovranno procedere ad una lettura delle opere presentate cercando di riconoscere la scuola di riferimento e, possibilmente, l'artista. Le immagini delle opere non riconosciute verranno consegnate agli studenti per effettuare una ricerca durante la settimana.

2) seminariale: Forme di dialogo fra artisti contemporanei e strutture espressive

della tradizione; in particolare verranno analizzati artisti che in questi ultimi decenni hanno usato la pittura come strumento di dialettica col passato.

Nel corso verranno affrontati attraverso letture progressive alcuni movimenti, artisti o esposizioni, dove il dialogo fra contemporaneo e tradizione è stato più esplicito, con le conseguenze che tale dialogo implica, rovesciando talvolta il significato delle opere dei secoli passati cui si fa riferimento, ma dando vita, proprio in questi tradimenti, a nuovi significati che sono espressione del nostro tempo. Un'epoca, la nostra, in cui il panorama dell'espressione artistica è talmente mutato con l'evoluzione delle tecnologie digitali, da introdurre nuove forme di visione: di fatto, per l'arte contemporanea, si parla oggi di cultura visuale (dal termine anglosassone visual culture), a sottolineare le sollecitazioni sempre più forti che vengono agli artisti dal mondo delle immagini nel senso più esteso del termine e che mutano anche i codici espressivi e i modi di fruizione delle opere d'arte. Fra gli altri, verranno trattati artisti quali: David Hockney, Bill Viola, Gerhard Richter, Claudio Parmiggiani, Cyprien Gaillard, Michael Borremans, Rudolf Stingel, Luc Tuymans, Markus Schinwald, Damien Hirst, Lucian Freud. Quest'anno verranno in particolare analizzate anche le scelte critiche guida seguite dai curatori della cinquantanovesima Biennale di Venezia 2022 dove si indicava la volontà di cesura e di opposizione verso il passato dominato dalle linee guida dell'espressione europea e occidentale in primis rinascimentale.

Durante il corso verrà anche discusso con i partecipanti un progetto espositivo intitolato **Panorama Italics, Art and Landscape**, una mostra diffusa che mette in relazione architettura, arte antica e contemporanea con un territorio e le sue comunità. Mostra che si terrà in Monferrato nel settembre 2024

BIBLIOGRAFIA

Manuali consigliati: volumi relativi al periodo compreso dalla metà dell'Ottocento ai giorni nostri. Uno a scelta. Lo studente potrà studiare anche su altri manuali a sua scelta purché aggiornati.

G. Cricco, F. Di Teodoro, *Itinerario nell'arte*, Zanichelli.

G. Briganti, C. Bertelli, A. Giuliano, *Storia dell'arte italiana*, Mondadori.

P. de Vecchi, E. Cerchiari, *Arte nel tempo*, Bompiani

G. Fossi (a cura di), *Arte viva*, Giunti.

Corso seminariale: Dialoghi fra artisti d'oggi e forme o strutture espressive della tradizione

Testi di consultazione e di sostegno al corso.

Lectures consigliate:

1) Georges Didi Huberman, *Ninfa moderna*, Milano, Il Saggiatore, 2004

2) Georges Didi Huberman, *Storia dell'arte e anacronismo delle immagini*, Torino Bollati Boringhieri 2007.

3) Arthur Danto, *Dopo la fine dell'arte. L'arte contemporanea e il confine della storia*, Milano, Mondadori 2008.

4) Andrea Pinotti, Antonio Somaini, *Cultura visuale*, Torino, Einaudi 2016

5) Daniel Arasse, *Storie di pitture*, Torino, Einaudi 2014

6) A. Pinotti, *Estetica della pittura*, Bologna, Il Mulino 2007

7) Hal Foster, *Il ritorno del reale. L'avanguardia alla fine del Novecento*. Milano Post media books 2006.

8) Salvatore Settis, *il futuro del classico*, Torino, Einaudi 2004

9) Jean-François Lyotard, *la condizione postmoderna*, Milano Feltrinelli 1981

10) Kurt Walter Foster, Katia Mazzucco, *Introduzione ad Aby Warburg e all'Atlante della Memoria*, Milano, Mondadori, 2002

11) Denis Riout, *L'arte del XX secolo*, Torino, Einaudi 2002

Bibliografia specifica:

1) E. Franzini, *Moderno e postmoderno. Un bilancio*, Raffaello Cortina editore, 2018.

2) G. Agamben, *Che cos'è il contemporaneo*, Nottetempo editore, 2008.

3) *L'arte di Bill Viola*, a cura di Chris Townsend, Milano, Mondadori, 2005.

4) Claudio Parmiggiani, *Apocalypsis cum figuris*, catalogo della mostra, (Pistoia, Palazzo Fabroni, 2007-2008), a cura di Jean Clair, Milano, Allemandi, 2007.

5) Gerhard Richter, *catalogo della mostra*, a cura di Bruno Corà, (Prato, Museo Pecci, 1999-2000) Prato, Gli Ori, 1999.

6) Tiziano Richter, *Catalogo della mostra*, Mantova 2018

7) Jeffrey Grove, Michael Borremans. *As a Sweet as it Gets*, Hatje Cantz Verlag GmbH & Company KG 2014. (questo testo è di difficile reperibilità, si potrà sostituirlo con letture da siti internet.

7) *Postmodernismo, Stile e sovversione 1970-1990*, catalogo della mostra, (Rovereto, MART, 2012), Milano, Electa, 2012.

8) Marco Livingstone, *David Hockney*, Milano, Rusconi, 1988.

9) *Lucian Freud*, catalogo della mostra, a cura di William Feaver, (Venezia Museo Correr, 2005), Milano, Mondadori, 2005.

10) Matthew Barney, *polimorfismo, multimodalità, neobarocco*, a cura di Nicola Dusi, Cosetta Saba, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2012.

11) *Artempo, Where Time Become Arts*, catalogo della mostra, (Venezia Palazzo Fortuny, 2006-2007) a cura di Axel Vervoordt e Mattijs Visse, Milano Skira et altri, 2006

12) *Encounters, New art from old*, catalogo della mostra, (Londra, National Gallery 2000) a cura di Richard Morphet, Robert Roseblum, Judit Bumpus, Londra, National Gallery, 2000.

13) C. Falciani, L. Lombardi, *Umanesimo e post-humanal. In attesa della 59a Biennale di Venezia, Antinomie 2022*. <https://antinomie.it/index.php/2022/02/25/umanesimo-e-posthuman-in-attesa-della-59a-biennale-di-venezias/>

14) S. Chiodi, *Ortopedica, pedagogica, didascalica*, Antinomie.

<https://antinomie.it/index.php/2022/06/17/ortopedica-pedagogica-didascalica/>

Altri testi specifici sui singoli artisti verranno consigliati al termine di ogni lezione

In aggiunta alla bibliografia gli studenti dovranno visitare i seguenti musei: Galleria D'Arte Moderna di Palazzo Pitti, Museo del Novecento, Museo Pecci, Collezione Gori della Villa di Celle a Pistoia, G.N.A.M. Roma, Le principali gallerie d'arte cittadine e toscane. La Biennale di Venezia, Artefiera a Bologna, Artissima Torino,

Altri luoghi e istituzioni verranno consigliati durante le lezioni. Il fine di queste visite è quello di favorire una conoscenza diretta delle opere affrontate durante le lezioni. Gli studenti dovranno effettuare le visite da soli a causa della difficoltà di ottenere permessi di ingresso con un gruppo di una cinquantina di persone. Alcune visite in luoghi aperti o in chiese potranno essere fatte insieme con il docente.