

Storia dell'arte contemporanea 2

Prof.ssa Cristina Borgioli

6 CFA

A.A. 2020-21

I semestre, venerdì ore 11-13

giorno e orario di ricevimento saranno comunicati nel corso delle lezioni

Il corso intende fornire gli strumenti e le competenze culturali e terminologiche per riconoscere, comprendere e contestualizzare criticamente le espressioni artistiche prodotte tra la metà del Novecento e l'inizio del XXI secolo.

Programma didattico

Il corso è dedicato allo studio dei principali fenomeni, temi e figure che hanno caratterizzato il panorama delle arti visive nel secondo Novecento, ovvero dalla conclusione del secondo conflitto mondiale all'inizio del nostro secolo.

All'interno di questo perimetro cronologico, si andranno a enucleare i radicali mutamenti occorsi, relativamente ai linguaggi espressivi, al rapporto col pubblico, alle pratiche e ai luoghi dell'arte, così come le fondamentali ricerche sperimentali, lo scardinamento delle categorie tradizionali, il rapporto con le avanguardie storiche. Il percorso di analisi sul secondo Novecento sarà riconnesso ad alcune esperienze delle avanguardie storiche e, in prospettiva, alla produzione artistica dei primi anni Duemila, nell'ottica di evidenziarne radici, scollamenti, rispecchiamenti.

Il corso svilupperà un percorso cronologico attraverso macro-temi (rappresentare l'invisibile, il corpo, lo spazio, l'ambiente, il rapporto con il pubblico, le nuove tecnologie, la società dei consumi e dello spettacolo, la globalizzazione), facendo costante riferimento alla cornice storico-sociale dei decenni affrontati. Il tema che costituirà il 'filo rosso', all'interno di tale digressione cronologica, sarà il ruolo delle artiste nei processi descritti ovvero il contributo della visione femminile allo sviluppo di nuove poetiche e modalità espressive nei decenni in analisi.

Modalità della didattica e organizzazione del corso

Lezioni frontali in modalità remoto, con analisi di scritti, immagini, audiovisivi.

Modalità d'esame

Colloquio orale. Oltre allo studio del programma, per il superamento della prova è previsto il riconoscimento e il commento (autore, ambito geografico-culturale, datazione, soggetto) di una o più opere analizzate a lezione, che lo studente troverà comunque nel corredo iconografico dei PowerPoint forniti dalla docente. La prova di riconoscimento potrà essere svolta anche mediante scritto.

Bibliografia obbligatoria/Programma d'esame:

1) dispense e materiale fornito dalla docente (modi e tempi di diffusione saranno comunicati a lezione);

2a) per gli studenti al primo esame di storia dell'arte contemporanea: un manuale di storia dell'arte sul Novecento, come punto di partenza per uno schema cronologico, geografico e una conoscenza di base dei movimenti, delle figure e della terminologia. Per esempio: Settis - Montanari, *Arte. Una storia naturale e civile* vol. 5; Dorflès - Vettese, *Storia dell'arte* vol. 4, Atlas; De Vecchi - Cerchiari, *Arte nel tempo* vol. 3.

2b) per gli studenti che hanno già seguito o sostenuto l'esame di storia dell'arte contemporanea 1: il manuale sarà sostituito da uno dei seguenti volumi: *Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi*, a cura di F. Poli, Electa Milano 2003 oppure A. Del Puppo, *L'arte contemporanea. Il secondo Novecento*, Einaudi, Torino 2013 oppure Denys Riout, *L'arte del ventesimo secolo. Protagonisti, temi, correnti*, Einaudi, Torino 2000.

3) il saggio: M. Perniola, *L'arte espansa*, Einaudi Torino 2015

4) un saggio a scelta tra:

- H. Foster, *Il ritorno del reale. L'avanguardia alla fine del Novecento*, Postmedia Books, Milano 2006 (ed. or. MIT Press Cambridge 1996);
- N. Bourriaud, *Estetica relazionale*, Postmedia Books, Milano 2010 (ed. or. 1998);
- R. Venturi, *Black paintings, eclissi sul modernismo*, Electa, Milano 2008
- M. Giordano, *Trame d'artista. Il tessuto nell'arte contemporanea*, Postmedia Books, Milano 2012;
- R. Krauss, *Passaggi. Storia della scultura da Rodin alla Land Art*, Bruno Mondadori, Milano 1998.
- E. Agudio, *Designart. La poetica degli oggetti bastardi*, Lupetti 2013;
- C. Subrizi, *Azioni che cambiano il mondo. Donne, arte e politiche dello sguardo*, Postmedia books, Milano 2012
- *Contemporanee. Percorsi e poetiche delle artiste dagli anni Ottanta a oggi* a cura di E. De Cecco, G. Romano, Postmedia Books, Milano 2002.
- S. Thornton, *33 artisti in 3 atti*, Feltrinelli, Milano 2017 (2014)
- A. Vettese, *Si fa con tutto. Il linguaggio dell'arte contemporanea*, Laterza, Bari 2010

Per gli studenti con difficoltà di comprensione della lingua: si raccomanda lo studio di un buon manuale e una lettura di approfondimento da concordare con la docente.