

Storia dell'arte contemporanea 2

Prof.ssa Cristina Borgioli

6 CFA

A.A. 2021-22

I semestre, venerdì ore 11-13 online

N.B. il calendario delle lezioni può essere suscettibile di variazioni sulla base della possibilità di svolgere le lezioni in presenza. Nel caso in cui tutto il corso sia svolto online, saranno programmate delle lezioni aggiuntive di approfondimento.

Ricevimento online: venerdì 13.30- 15.30

Un ricevimento in presenza sarà concordato non appena sarà approntato il calendario definitivo delle lezioni.

Programma didattico

Il corso intende fornire gli strumenti, le competenze culturali e terminologiche per riconoscere, comprendere e contestualizzare criticamente le espressioni artistiche prodotte dalla metà del Novecento all'inizio del XXI secolo. Con le lezioni si delinearanno i principali fenomeni, i temi e le figure del panorama artistico del 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 di frattura o continuità con i linguaggi del passato. 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 si articola in un percorso cronologico che affronta macro-temi (visibile-invisibile, lo spazio, outsider art, società dei consumi e dello spettacolo, i processi di dematerializzazione, il corpo, l'ambiente, il rapporto con il pubblico, il rapporto con la tecnologia, la globalizzazione, la narrazione femminile), con costante riferimento alla cornice storico-sociale dei contesti affrontati.

Modalità della didattica e organizzazione del corso

Lezioni frontali con analisi di immagini, testi scritti, audiovisivi.

Modalità d'esame

Colloquio orale. Oltre allo studio del programma, per il superamento della prova è previsto il riconoscimento e il commento ragionato 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.

Programma d'esame:

Il programma d'esame consta di due parti: la prima, comune e obbligatoria per tutti, finalizzata ad una conoscenza d'insieme del panorama artistico dei decenni analizzati; la seconda dedicata ad un approfondimento obbligatorio scelto tra i libri consigliati o concordati. Per superare l'esame è necessario aver preparato entrambe le parti.

Parte 1

La preparazione dell'esame deve partire dallo studio di un buon manuale di storia dell'arte per i decenni che vanno dal secondo dopoguerra ad oggi. Questo permetterà di organizzare una griglia di conoscenze necessaria ad affrontare successivi approfondimenti tematici.

Il manuale può essere scelto liberamente purché in edizione recente e aggiornata (ad esempio: Settis - Montanari, *Arte. Una storia naturale e civile* vol. 5; Dorflès - Vettese, *Storia dell'arte* vol. 4, Atlas ...).

Lo studio del manuale sarà integrato dal materiale fornito dalla docente relativo alle lezioni.

Gli studenti che hanno sostenuto l'esame di storia dell'arte contemporanea 1 possono sostituire il manuale con 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.

Gli studenti che non hanno seguito storia dell'arte contemporanea 1, avranno cura di colmare le lacune relative al primo Novecento (eventualmente concordando delle letture individuali, ad esempio: Denys Riout, *L'arte del ventesimo secolo. Protagonisti, temi, correnti*, Einaudi, Torino 2000).

La prima parte comprende anche la lettura del saggio: L. Bonfante, *Catastrofi d'arte. Storie di opere che hanno diviso il Novecento*, Johan & Levi, 2020.

Parte 2

Almeno uno dei seguenti saggi

- H. Foster, *Il ritorno del reale. L'avanguardia alla fine del Novecento*, Postmedia Books, Milano 2006 (ed. or. MIT Press Cambridge 1996);
- R. Venturi, *Black paintings, eclissi sul modernismo*, Electa, Milano 2008
- N. Bourriaud, *Estetica relazionale*, Postmedia Books, Milano 2010 (ed. or. 1998);
- A. Tura, *Breve storia delle macchie sui muri. Veggenza e anti-veggenza in Jean Dubuffet e altro Novecento*, Johan & Levi 2020
- Arte italiana postbellica*, a cura di Lara Conte e Michele Dantini, Collana 'Predella', ETS Pisa 2016 (selezione da concordare)
- 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.
- 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;
- M. Giordano, *Trame d'artista. Il tessuto nell'arte contemporanea*, Postmedia Books, Milano 2012;
- T. Macrì, *Slittamenti della performance*, volume 1, anni 1960-2000, Postmedia books, 2020
- A. Vettese, *Si fa con tutto. Il linguaggio dell'arte contemporanea*, Laterza, Bari 2010
- L. Barreca, *Arte e tecnologia. Dalle Avanguardie storiche alla New Media Art*, Aracne, Roma 2013
- V. Trione, *L'opera interminabile. Arte e XXI secolo*, Einaudi, 2019 (selezione da concordare)
- T. Godfrey, *L'arte contemporanea, un panorama globale*, Einaudi 2020
- S. Settis, *Incursioni. Arte contemporanea e tradizione*, Feltrinelli, 2020 (selezione da concordare)
- M. Perniola, *L'arte espansa*, Einaudi Torino 2015
- C. Talon-Hugon, *L'arte sotto controllo. Nuova agenda sociale e censure militanti*, Johan & Levi, 2020