

Storia dell'arte contemporanea 2

Prof.ssa Cristina Borgioli

6 CFA

A.A. 2022-2023

Il corso intende fornire gli strumenti e le competenze culturali e metodologiche 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, facendo costante riferimento alla cornice storico-sociale dei decenni affrontati.

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 cronologicamente trasversali, come: visibile/invisibile - dalla ricerca sulla rappresentazione dell'invisibile alla dematerializzazione dell'opera - ; il corpo e l'azione; il rapporto col pubblico; gli spazi dell'arte; nuove tecnologie VS recupero delle tecniche tradizionali e talvolta artigianali; arte e attivismo; censure vecchie e nuove.

Modalità della didattica e organizzazione del corso

Lezioni frontali 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.

Bibliografia obbligatoria/Programma d'esame:

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

2) lo studio di un buon manuale di storia dell'arte 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.

Per gli studenti che hanno già sostenuto un esame di storia dell'arte contemporanea, il manuale può essere 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 L. Bonfante, *Catastrofi d'arte. Storie di opere che hanno diviso il Novecento*, Johan & Levi, 2020.

4) almeno un saggio a scelta tra:

- 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
- 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. Macri, *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
- V. Trione, *Artivismo. Arte, politica, impegno*, Einaudi 2022
- D. Paparoni, *Il bello, il buono e il cattivo. Come la politica ha condizionato l'arte negli ultimi cento anni*, Ponte alla Grazie, 2014
- M. Meneguzzo, *Il capitale ignorante. Ovvero come l'ignoranza sta cambiando l'arte*, Johan & Levi, 2019
- J. Elkins, *Lo strano posto della religione nell'arte contemporanea*, Johan & Levi, 2022

L'elenco sarà ampliato nel corso delle lezioni.