

A.A. 2023-2024

Storia dell'arte contemporanea 2

Prof.ssa Cristina Borgioli

Indirizzi: Pittura, Scultura, Decorazione per le arti visive, Didattica per il museo.

6 CFA

Lezioni frontali: Venerdì 10-13 I semestre, aula Cenacolo

Ricevimento I semestre: venerdì 13.30 – 17.00;

ricevimento II semestre: lunedì 13-15 e venerdì 13-16

Il corso intende fornire le competenze analitiche, culturali e metodologiche per interpretare e contestualizzare criticamente i principali fenomeni artistici affermatasi dalla fine della seconda guerra mondiale all'inizio del XXI secolo.

Programma didattico

Il corso si concentra sullo studio di fenomeni, temi e figure che hanno caratterizzato il panorama delle arti visive del secondo Novecento, ovvero dalla conclusione del secondo conflitto mondiale all'inizio del nostro secolo, con costante riferimento alla cornice storico-sociale dei decenni affrontati.

All'interno di questo perimetro cronologico, si andranno a enucleare i radicali mutamenti occorsi nei linguaggi espressivi, nel rapporto col pubblico, nelle pratiche, nei luoghi e nelle geografie dell'arte, così come le fondamentali ricerche sperimentali, lo scardinamento delle categorie tradizionali, il rapporto con il passato. I fenomeni salienti del secondo Novecento saranno altresì letti in relazione alle esperienze delle avanguardie storiche e alle espressioni dell'attualità, nell'ottica di evidenziare eventuali radici, scollamenti, rispecchiamenti. Il corso analizza l'arco temporale considerato anche attraverso macro-temi cronologicamente trasversali, come: visibile/invisibile - dalla ricerca sulla rappresentazione dell'invisibile alla dematerializzazione - ; il corpo e l'azione; l'opera come processo; censure vecchie e nuove; il rapporto con lo spazio e l'ambiente; nuove tecnologie; arte e attivismo; geografie dell'arte e globalizzazione; pubblico, critica, curatela.

Modalità della didattica e organizzazione del corso

Lezioni frontali con analisi di scritti, immagini, audiovisivi.

Modalità d'esame

Colloquio orale

Bibliografia obbligatoria/Programma d'esame:

N.B. tutti i punti sono obbligatori.

- 1) dispense/materiale fornito dalla docente (modi e tempi di diffusione saranno comunicati a lezione);
- 2) studio di un buon manuale di storia dell'arte come punto di partenza per una conoscenza di base dei movimenti, delle figure e della terminologia oltre che per la predisposizione di uno schema/mappa cronologica e tematica utile all'inquadramento generale di quanto analizzato a lezione.

Per esempio: Settis - Montanari, *Arte. Una storia naturale e civile* vol. 5; Dorfles - Vettese, *Storia dell'arte* vol. 4, Atlas; De Vecchi – Cerchiari, *Arte nel tempo* vol. 3.

Il manuale può essere sostituito anche 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 (N.B. questi testi presuppongono una conoscenza di base pregressa).

- 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. 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
- 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
- N. Heinich, *Il paradigma dell'arte contemporanea. Strutture di una rivoluzione artistica* Johan & Levi 2022
- A. Pioselli, *L'arte nello spazio urbano. L'esperienza italiana dal 1968 a oggi*, Johan & Levi 2015
- M. Meneguzzo, *Breve storia della globalizzazione in arte (e delle sue conseguenze)* Johan & Levi 2012
- S. Price, *I primitivi traditi. L'uso dei "selvaggi" e la presunzione occidentale*, Johan & Levi 2015

L'elenco può essere ampliato a lezione.