

ACCADEMIA DI BELLE ARTI "FIDIA"
STEFANACONI – VIBO VALENTIA

Storia dell'arte contemporanea 1/2 (ABST47) Docente: prof. Covelli Gianluca

Il settore comprende le discipline che studiano, i fenomeni relativi alla storia delle arti visive, con particolare riferimento alla cultura occidentale dalla metà dell'Ottocento ai giorni nostri. La conoscenza degli stili e dei vari linguaggi espressivi, finalizzata al completamento del percorso formativo dell'artista, del critico d'arte e del curatore, è integrata dallo studio dei meccanismi che regolano il complesso sistema del mercato dell'arte contemporanea.

Profilo della Storia dell'arte contemporanea 1: dal Realismo e Impressionismo al Surrealismo.

La parte generale del corso ha per oggetto l'indagine e l'approfondimento di percorsi della ricerca artistica contemporanea attraverso la lettura di opere, di teorie e di prospettive critiche elaborate durante il XIX e XX secolo: Realismo, Impressionismo, Postimpressionismo, Simbolismo e Modernismo, Espressionismo e Primitivismo, Cubismo e Futurismo, Cavaliere Azzurro e Astrattismo, Dadaismo, Costruttivismo, Neoplasticismo, Bauhaus, Metafisica, Surrealismo.

Parte Monografica: Le radici dell'Avanguardia: Realismo, Impressionismo, Postimpressionismo, Simbolismo e Modernismo.

L'argomento affrontato è lo sviluppo della componente performativa nelle ricerche artistiche contemporanee partendo dalle sue radici. In particolare verrà evidenziato il cambiamento dell'operare artistico avvenuto nel corso dell'Ottocento, che porterà al nuovo concetto di opera d'arte, che si affermerà a partire dalle avanguardie artistiche della prima metà del XX secolo.

Bibliografia parte Generale:

Studio di uno dei seguenti manuali di storia dell'arte:

- C. Bertelli, *La Storia dell'Arte*, Voll. 4 e 5, Milano, Mondadori.
- P. De Vecchi, R. Cerchiari, *Arte nel tempo*, vol. III – I e II tomo, Milano, Bompiani.
- G. Bora, G. Fiaccadori, A. Negri, A. Nova, *I luoghi dell'arte. Storia opere percorsi*, voll. V-VI, Electa-Bruno Mondadori, Milano, 2003.
- *Arte moderna*, Fabbri editore, Milano, voll. 1-15 (per il periodo dal post-impressionismo al 1960).
- D. Riout, *L'arte del ventesimo secolo. Protagonisti, temi, correnti*, Einaudi, Torino 2002.
- H. Foster, R. Krauss, Y.-A. Bois, B. H. D. Buchloh, *Arte dal 1900. Modernismo Antimodernismo Postmodernismo*, Zanichelli, Bologna 2006.

Bibliografia parte Monografica:

- Renato Barilli, *L'arte contemporanea, da Cézanne alle ultime tendenze*, Feltrinelli, 2005.
- Lionello Venturi, *La via dell'impressionismo. Da Manet a Cézanne*, Einaudi, Torino, 1970.
- Giulio Carlo Argan, *L'arte moderna*, Sansoni Firenze, 1971.
- Marinetti, Settemilli, Corra, *Il Teatro futurista sintetico*, 1915, in F. T. Marinetti, *Teoria e invenzione futurista*, cit., pp. 113 – 122.

Profilo della Storia dell'arte contemporanea 2: L'arte nella seconda metà del Novecento. Questioni, protagonisti, tendenze.

La parte generale del corso affronta le principali tematiche dell'arte della seconda metà del Novecento: Espressionismo astratto, Informale, New York School, New Dada, Nouveau Réalisme, Pop Art, Fluxus, Happening, Arte Programmata e Cinetica, Arte Minimal, Land Art, Process Art, Arte Povera, Iperrealismo, Arte Concettuale, Body Art, Graffitismo, Transavanguardia, le tendenze del Post Moderno e le correnti artistiche internazionali degli anni '90 del Novecento. Particolare attenzione sarà data al tema delle contaminazioni tra le discipline: architettura, design, teatro, pubblicità, letteratura.

Parte Monografica: l'arte nel secondo dopoguerra. La fine della guerra il mondo si allarga; gli anni cinquanta tensioni esistenziali. Corpo, linguaggio, spazio: nuove relazioni e nuove forme nell'arte contemporanea. La parte monografica del corso si propone di individuare storicamente i linguaggi sperimentali dell'arte contemporanea a partire dalla ricerca artistica dell'Informale in Europa e negli Stati fino agli sviluppi e alle conseguenze nella dimensione concettuale e installativa. Nuovi scenari e nuove relazioni tra arte e pubblico, opera e spazio espositivo, linguaggio visivo e linguaggio verbale. Saranno affrontati, tra gli altri, artisti emblematici come Jackson Pollock, Mark Rothko, Alberto Burri, Lucio Fontana, John Cage, Allan Kaprow, Piero Manzoni, Donald Judd, Robert Morris, Joseph Kosuth, Gordon Matta-Clark, Bruce Nauman, Giulio Paolini, Alighiero Boetti, Jenny Holzer.

Bibliografia parte generale:

- C. Bertelli, *La Storia dell'Arte*, Voll. 4 e 5, Milano, Mondadori.
- P. De Vecchi, R. Cerchiari, *Arte nel tempo*, vol. III – I e II tomo, Milano, Bompiani.
- G. Bora, G. Fiaccadori, A. Negri, A. Nova, *I luoghi dell'arte. Storia opere percorsi*, voll. V-VI, Electa-Bruno Mondadori, Milano, 2003.
- Renato De Fusco, *Storia dell'arte contemporanea*, Laterza.

Bibliografia parte monografica:

- Ada Lombardi, *Arte Contemporanea Oriente e Occidente, dal 1945 ad oggi*, Amazon, 2015.
- Renato Barilli, *L'arte contemporanea, da Cézanne alle ultime tendenze*, Feltrinelli, 2005.
- Francesco Poli (a cura di), *Arte Contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi*, Electa, Milano, 2003.
- E.H. Gombrich, *Ideali e idoli. I valori nella storia dell'arte*, Einaudi, 1986.
- Denys Riout, *L'arte del ventesimo secolo. Protagonisti, temi, correnti*, Einaudi.
- Francesco Poli, *La scultura del Novecento*, Laterza.
- Lea Vergine, *L'arte in trincea. Lessico delle tendenze artistiche. 1960-1990*, Skira.
- Loredana Parmesani, *L'Arte del secolo. Movimenti, teorie, scuole e tendenze. 1900-2000*, Skira.
- Daniel Marzona, *Arte concettuale*, Taschen (edizione italiana)
- Carla Subrizi (a cura di), *Introduzione a Duchamp*, Laterza.
- Janis Mink, *Marcel Duchamp*, Taschen (edizione italiana)
- Angela Vettese, *Capire l'arte contemporanea*, Umberto Allemandi.

Lecture narrative consigliate:

- Paul Auster, "Trilogia di New York", Einaudi
- Raymond Carver, "Vuoi star zitta per favore?", minimum fax
- Samuel Beckett, "In nessun modo ancora", Einaudi
- Gianni Celati, "Narratori delle pianure", Feltrinelli
- Simona Vinci, "Strada Provinciale Tre", Einaudi