

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Programma di insegnamento

ANNO ACCADEMICO: **2017-2018**

INSEGNAMENTO: **Storia dell'arte contemporanea**

TITOLO DEL CORSO: : **L'arte contemporanea: forme, linguaggi, contesti, strutture di sistema.**

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA: Caratterizzante

DOCENTE:

e-mail: **aide@libero.it**

sito web:

telefono:

cell. di servizio (facoltativo):

Lingua di insegnamento: **Italiano**

n. CFU: **6**

n. ore: **30**

Sede: **Potenza**

Semestre: **Primo**

Corso di Studi: Studi
Umanistici, Curriculum
Moderno e Curriculum
Linguistico

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Conoscenza e capacità di comprensione:

Lo studente deve dimostrare di conoscere e saper comprendere le problematiche relative alle principali linee di svolgimento e alle principali linee teorico-critiche dell'arte dal Novecento ai primi anni 2000, in rapporto al contesto storico, sociale e culturale del tempo.

Deve inoltre avere acquisito una sufficiente conoscenza delle dinamiche di base, socio-culturali ed economiche, del "sistema" dell'arte contemporanea.

○ **Capacità di applicare conoscenza e comprensione:**

Lo studente deve dimostrare di essere in grado di operare una corretta lettura stilistica e formale delle singole opere d'arte, collocandole nel loro contesto storico-artistico.

○ **Autonomia di giudizio:**

- Lo studente deve essere in grado di approfondire ulteriormente, in maniera autonoma, le problematiche oggetto del corso e di applicare autonomamente le metodologie storico-critiche indicate e applicate durante le lezioni.

○ **Abilità comunicative:**

Lo studente deve avere maturato la capacità di comunicare in maniera chiara le conoscenze acquisite durante il corso. Deve inoltre raggiungere la capacità di realizzare e presentare un elaborato scritto o tesi di laurea inerente alla materia oggetto del corso, utilizzando correttamente

il lessico disciplinare specifico e basandosi su un'adeguata metodologia scientifica.

○ **Capacità di apprendimento:**

Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi, tramite la consultazione di pubblicazioni proprie del settore storico-artistico e in particolare inerenti all'arte contemporanea, allo scopo di acquisire la capacità di seguire Corsi di approfondimento, Seminari specialistici e Master in ambiti attinenti alla disciplina oggetto del corso.

PREREQUISITI

È consigliabile avere acquisito una conoscenza di base della Storia dell'arte dalle origini al XIX secolo e della storia e cultura dei secoli XVIII, XIX e XX .

CONTENUTI DEL CORSO

L'Arte dal Novecento ad oggi

Parte manualistica: La prima metà del Novecento: le avanguardie. Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo e Bauhaus, Metafisica, Dadaismo, Surrealismo. Il "ritorno all'ordine" e l'arte all'epoca dei totalitarismi. La situazione dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta: Informale, Espressionismo astratto, ricerche astrattiste, cinetiche e optical, Neo-Dadaismo e Pop art, Minimalismo, Concettualismo, Body art, Land art, Neo-Espressionismo, Transavanguardia, Graffitismo. Arte e nuovi media. Le principali tendenze degli ultimi decenni.

Parte monografica: I cambiamenti dello *status* dell'arte nell'epoca della tecnica e della riproducibilità dell'immagine. I cambiamenti delle forme, delle tecniche, dei linguaggi e del ruolo sociale dell'arte nell'epoca contemporanea. L'artista contemporaneo e la sua opera nel "sistema" dell'arte, fra esposizioni, critica e mercato.

Blocco 1 (circa 15 ore di lezioni frontali): *Introduzione teorica. La prima metà del Novecento.*

Argomenti: *introduzione teorica:* i cambiamenti delle forme, delle tecniche, dei linguaggi e del ruolo sociale dell'arte nell'epoca contemporanea. L'artista contemporaneo e la sua opera nel "sistema" dell'arte, fra esposizioni, critica e mercato. I cambiamenti dello *status* dell'arte nell'epoca della tecnica e della riproducibilità dell'immagine.

La prima metà del Novecento. Correnti, movimenti, artisti: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo e Bauhaus, Metafisica, Dadaismo, Surrealismo. Il "ritorno all'ordine" e l'arte all'epoca dei totalitarismi.

Blocco 2 (circa 15 ore di lezioni frontali): *La seconda metà del Novecento e i primi anni 2000.*

Argomenti: *la seconda metà del Novecento e i primi anni 2000. Correnti, movimenti, artisti:* Informale, Espressionismo astratto, ricerche astrattiste, cinetiche e optical, Neo-Dadaismo e Pop art, Minimalismo,

Concettualismo, Body art, Land art, Neo-Espressionismo, Transavanguardia, Graffitismo. Le principali tendenze degli ultimi decenni.

METODI DIDATTICI

Il corso è organizzato nel seguente modo:

- lezioni in aula su tutti gli argomenti del corso (30 ore)
-

MODALITA' DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Esame orale.

La finalità della prova d'esame consiste nel verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi precedentemente indicati. Durante la prova verranno quindi valutate le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso. Verrà richiesto di relazionare su determinate correnti artistiche, sull'operato di singoli artisti, sulle principali problematiche estetiche oggetto di dibattito teorico-critico nel Novecento, sulle caratteristiche fondamentali del "sistema dell'arte". Verrà inoltre richiesto di operare letture stilistico-formali di alcune fra le opere d'arte analizzate durante il corso.

TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE

- 1) G.Dorfles – A. Vettese, *Storia dell'arte*, vol.4, *Il Novecento*, Bergamo, Atlas, 2004 (o edizioni successive). **Oppure:** altro manuale di livello equivalente, aggiornato e di recente edizione, da concordare con la docente.
- 2) Angela Vettese, *L'arte contemporanea tra mercato e nuovi linguaggi*, Il Mulino, Bologna, 2012.
- 3) W. Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Einaudi, Torino (solo la prefazione e il saggio: *L'opera d'arte nell'epoca della tecnica*).
- 4) Slides in Power Point a cura della docente, delle opere analizzate durante le lezioni, che verranno fornite dalla docente alla fine del corso.

Testi di approfondimento

Gli studenti non frequentanti porteranno anche uno o più dei seguenti testi a scelta:

- 1) Antonella Marino, Maria Vinella (a cura di), *Keywords. Decalogo per una formazione all'arte contemporanea*, Franco Angeli, Milano 2016;
 - 2) Francesco Poli, *Il sistema dell'arte contemporanea*, Laterza, Bari, 2006;
 - 3) Enrico Crispolti, *Come studiare l'arte contemporanea*, Donzelli, Roma.
 - 4) Mario De Micheli, *Le avanguardie artistiche del Novecento*, Feltrinelli, Milano.
-

Tali testi costituiscono anche approfondimenti facoltativi per i frequentanti.

METODI E MODALITA' DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI

Orario di ricevimento:

giorno	orario	sede
mercoledì	14,30-15,30	Studio della docente

Il giorno e l'orario indicati per il ricevimento possono subire variazioni, in particolare nel periodo in cui la docente non svolge i corsi a Potenza. Si raccomanda quindi agli studenti che desiderano essere ricevuti, di concordare sempre preventivamente un appuntamento con la docente via e-mail, scrivendo al seguente indirizzo: aide@libero.it.

Oltre all'orario di ricevimento settimanale, il docente è disponibile in ogni momento per un contatto con gli studenti, attraverso la propria e-mail.

All'inizio del corso, dopo aver descritto obiettivi, programma e metodi di verifica, il docente raccoglie i nominativi e i contatti degli studenti che intendono iscriversi al corso.

DATE DI ESAME PREVISTE¹

I sessione: 17 gennaio, 14 febbraio, 9 maggio 2018

II sessione: 6 giugno, 4 luglio 2018

III sessione: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre 2018

SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI SI NO

ALTRE INFORMAZIONI

¹ Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

COURSE: **Contemporary art history**

ACADEMIC YEAR: 2017-2018

TYPE OF EDUCATIONAL ACTIVITY: Characterizing

TEACHER: **Mariadelaide Cuozzo**

e-mail: aide@libero.it

website:

phone:

mobile (optional):

Language: **Italian**

ECTS: 6

n. of hours: **30**

Campus: **Potenza
Humanities**

Semester: **First**

EDUCATIONAL GOALS AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Acquaintance of the main lines of development of the arts from the 1900's until today, in connection with the historical, social and cultural context.

Knowledge of basic cultural and economic dynamics of contemporary “art system”.

Ability to operate a formal analysis of the works of art.

PRE-REQUIREMENTS

Main lines of history and culture of XX century and of art history until XIX century.

SYLLABUS

Visual arts from XX to XXI century.

The first half of the 1900's: Expressionism, Cubism, Futurismo, Abstractionism and Bauhaus, Metafisica, Dadaism, Surrealism. The "return to the order" and the art in the age of the totalitarianisms. The situation from the post-second world war period to years Eighty: Art Informel, Abstract Expressionism, Kinetic and Optical art, Neo-Dadaism and Pop art, Minimal Art, Conceptual Art, Body art, Land art, Neo-Expressionism, Transavanguardia, Graffiti Art. New media in the arts. An outline of the main tendencies of the last decades.

The art in the age of technology. The contemporary artist and the “art system”: exhibitions, art criticism, art market.

TEACHING METHODS

Theoretical lessons; comment of selected pictures of works of art.

EVALUATION METHODS

Oral examination

TEXTBOOKS AND ON-LINE EDUCATIONAL MATERIAL

Textbooks

- 1) G.Dorflès – A. Vettese, *Storia dell'arte*, vol.4, *Il Novecento*, Bergamo, Atlas, 2004 (or further editions).
- 2) Angela Vettese, *L'arte contemporanea tra mercato e nuovi linguaggi*, Il Mulino, Bologna, 2012.
- 3) W. Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Einaudi, Torino Torino (only the preface and the essay: *L'opera d'arte nell'epoca della tecnica*).
- 4) The teacher will give students the Power Point slides of the works of art analyzed during the lessons.

Further suggestions, not compulsory:

- 1) Antonella Marino, Maria Vinella (a cura di), *Keywords. Decalogo per una formazione all'arte contemporanea*, Franco Angeli, Milano 2016;
- 2) Francesco Poli, *Il sistema dell'arte contemporanea*, Laterza, Bari, 2006;
- 3) Enrico Crispolti, *Come studiare l'arte contemporanea*, Donzelli, Roma.
- 4) Mario De Micheli, *Le avanguardie artistiche del Novecento*, Feltrinelli, Milano.

INTERACTION WITH STUDENTS

Office hours:

day:	hour:	place:
mercoledì	14,30-15,30	Teacher's office

Office day and hour are subject to possible changes. It's possible to contact the teacher by her e-mail: aide@libero.it.

EXAMINATION SESSIONS (FORECAST)²

1st session: 17 january, 14 february, 9 may 2018

² Subject to possible changes: check the web site of the Teacher or the Department/School for updates.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

IInd session: 6 june, 4 july 2018

IIIrd session: 5 september, 10 october, 14 november 2018

SEMINARS BY EXTERNAL EXPERTS YES NO

FURTHER INFORMATION
