

PROGRAMMA DEL CORSO DI ARTE CONTEMPORANEA

SETTORE SCIENTIFICO

L-ART/03 (ARTE-01/C)

CFU

12

OBIETTIVI

Il corso intende offrire agli studenti una panoramica relativa alla storia dell'arte a partire dal XIX secolo fino a giungere ai nostri giorni. Il percorso si snoderà attorno ai segmenti chiave della storia dell'arte contemporanea considerando con particolare rilevanza la fondamentale relazione tra lo sviluppo delle arti e lo sviluppo delle tecnologie medialì.

A partire dagli esordi della fotografia e dalla sua relazione con la pittura ottocentesca il corso si snoderà attraverso esempi monografici e sguardi d'insieme fino a giungere all'analisi della complessa e mutevole forma delle arti del XXI secolo.

Al corso istituzionale di 52 lezioni saranno affiancati 20 approfondimenti legati ai temi della critica d'arte e del sistema delle arti italiano ed internazionale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI

/**/

L'iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti mediante la piattaforma informatica che permette l'iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la partecipazione a forum e tutoraggi, il download del materiale didattico e la comunicazione con il docente. Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste attività

ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTERATTIVA (DI)

Redazione di un elaborato

Partecipazione a web conference

Svolgimento delle prove in itinere con feedback

Svolgimento della simulazione del test finale

Totale :8 ore

ATTIVITÀ DI AUTOAPPRENDIMENTO

/**/

144 ore per lo studio individuale

LIBRO DI RIFERIMENTO

G. C. Argan, A. Bonito Oliva, L' arte moderna 1770-1970. L'arte oltre il Duemila, Sansoni, Firenze 2002

J. Rewald, La storia dell'Impressionismo (1946), Johan & Levi, Milano 2019

J. Rewald, Gli anni di van Gogh e Gauguin. Una storia del postimpressionismo (1956), Johan & Levi, Milano 2021

H. Foster, R. Krauss, D. Joselit, Benjamin H. D. Buchloh, Y. A. Bois, Arte dal 1900. Modernismo Antimodernismo Postmodernismo, Zanichelli, Bologna 2017

R. Barilli, L'arte contemporanea. Da Cézanne alle ultime tendenze, Feltrinelli, Milano 2014

ATTIVITÀ DI DIDATTICA EROGATIVA (DE)

/**/

72 Videolezioni

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

- Conoscenza e capacità di comprensione: L'insegnamento fornirà agli studenti un solido bagaglio di competenze teorico-pratiche relative sia alle principali direttrici della Storia dell'Arte Contemporanea alla luce delle dinamiche artistiche sociali e mediali relative sia al passato che al momento attuale.
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Nel corso saranno esposti numerosi esempi di artisti e movimenti che permetteranno allo studente di comprendere l'evoluzione delle teorie e delle tecniche artistiche fino ai nostri giorni. In particolare, ci si avvarrà di chiari esempi di analisi delle opere d'arte e del loro contesto di creazione dal punto di vista sia artistico che socioculturale.
- Autonomia di giudizio: I numerosi esempi presentati durante il corso permetteranno agli studenti di acquisire consapevolezza, autonomia analitica e padronanza di teorie e linguaggi tecnici, in modo da potersi orientare in maniera completa ed esaustiva attraverso gli ultimi due secoli di produzione artistica.
- Abilità comunicative: Lo studente sarà messo in grado di acquisire un linguaggio scientifico appropriato con una terminologia specialistica.
- Capacità di apprendimento: La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la somministrazione di esercitazioni applicative, caricate in piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a verificare l'effettiva comprensione degli argomenti trattati. Altri strumenti didattici integrativi online, quali documenti, articoli di riviste e link a siti e social network, permetteranno di migliorare e sviluppare la capacità di apprendimento.

MODALITÀ DI ESAME ED EVENTUALI VERIFICHE DI PROFITTO IN ITINERE

Il corso offre le basi per l'indagine storica degli istituti oggetto degli insegnamenti che costituiscono parti integranti del piano di studi

PROGRAMMA DIDATTICO

1. Presentazione e struttura del corso
2. Il Sistema dell'arte a Parigi nell'800.
3. Esposizioni Universali
4. Pre Raffaelliti
5. Courbet
6. Manet
7. Impressionismo e Nadar
8. Post Impressionismo: la matematica della pittura
9. Van Gogh e il Japonisme
10. Gauguin Primitivismo
11. Art Nouveau
12. Picasso gli esordi
13. Cubismo
14. Espressionismo Francese
15. Espressionismo Tedesco
16. Kandinskij e il Cavaliere Azzurro
17. Malevic e Mondrian

18. Il Primo Futurismo

19. Futurismo Maturo

20. Dadaismo

21. Duchamp

22. Surrealismo

23. Ritorno all'ordine

24. Politica e Arte

25. Metafisica

26. La Biennale di Venezia

27. Lucio Fontana e lo Spazialismo

28. Alberto Burri

29. Arte di tipo americano

30. Epressionismo Astratto

31. Pop art

32. Andy Wharol

33. Arte Povera

34. Happening e Performance

35. Arte Concettuale

36. Body Art

37. Video Arte internazionale

38. La via italiana alla videoarte

39. Young British Artist

40. Jeff Koons
41. Matthew Barney
42. Francesco Vezzoli
43. Keith Haring
44. Street Art
45. Situazionismo
46. Arte Relazionale
47. Arte Post ideologica
48. Arte Digitale – Post Human
49. Arte e Videogames
50. Iperrealismo
51. Contaminazioni del post digitale
52. Liberty, modernismo catalano e arti decorative
53. L'espressionismo in architettura
54. Le avanguardie artistiche: le modernità ribelle
55. Un'architettura d'avanguardia
56. L'art D?co
57. Il movimento moderno
58. Personaggi e opere del movimento moderno
59. Percorsi monografici del movimento moderno
60. Frank Lloyd Wright: gli stati uniti e l'architettura organica
61. Hugo Alvar Henrik Aalto, un maestro dell'architettura organica europea
62. Il rapporto con il moderno degli anni trenta
63. Architettura postmoderna
64. Architetti postmoderni

65. La nuova monumentalità
66. Riflettori su: Peter Eisenman, Bernard Tschumi e Coop Himmelb(l)au
67. Zaha Hadid, creatività che diventa poesia
68. Le architetture del duemila
69. Richard Meier, nel segno della continuità
70. Architettura e musica: la forma del suono
71. Gottfried Böhm: l'architetto dell'equilibrio
72. Conclusione del corso