

STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA

Prof. Daniela Bigi

Anno Accademico 2019-2020

Il corso indaga lo straordinario *laboratorio artistico* europeo dei primi decenni del secolo e il successivo ampliamento, sia geografico (soprattutto in America) che culturale, intervenuto con il riassetto geopolitico determinato dal secondo conflitto mondiale. L'arco cronologico affrontato va dagli inizi del XX secolo agli anni Sessanta.

Nella necessità di rileggere con occhi nuovi la storia dell'arte del Novecento, risulta necessario, soprattutto oggi, tornare a confrontarsi direttamente con le fonti anche nelle aule delle Accademie di Belle Arti. Il programma prevede dunque un'attenzione particolare al pensiero che gli artisti hanno deciso di affidare, oltre che alle opere, alla scrittura e all'esposizione verbale attraverso statement, autobiografie, testi teorici, interviste, conferenze e via dicendo.

Sia le lezioni in aula che lo studio individuale prevederanno pertanto un focus specifico sulla parola degli artisti accanto a un intenso lavoro di analisi e commento delle opere e un'indagine accurata sui più significativi contesti di dibattito, di ricerca e di produzione novecenteschi.

Bibliografia obbligatoria:

1. Gli studenti possono scegliere liberamente un manuale che consenta loro di orientarsi tra gli autori, i movimenti, i centri di produzione e diffusione culturale nonché gli ambiti di dibattito che hanno caratterizzato il XX secolo.

Si precisa che i contenuti del manuale vanno obbligatoriamente approfonditi attraverso lo studio di tutti gli altri testi previsti dal programma.

2. Y-A Blois, B. Buchloh, H. Foster, R. Krauss, *Arte dal 1900*, Zanichelli, tutte le edizioni: almeno 25 capitoli, da scegliere liberamente.

3. Mario De Micheli, *Le avanguardie artistiche del Novecento*, Feltrinelli, qualsiasi edizione, con specifica attenzione alla Parte Seconda, dedicata ai Documenti.

4. per alcuni statement di artisti: G.Celant, *Ambiente/Arte, Dal Futurismo alla Body Art*, La Biennale di Venezia, 1976 (pagine: 23, 24, 40-46, 60, 70-71, 78, 88-90, 96-97, 167, 168-171)

5. Scegliere dieci dichiarazioni/interviste/capitoli tratti dai libri della Sezione 1 oppure almeno un libro della Sezione 2.

Sezione 1.

Mario De Micheli, *Carte d'Artisti, Le Avanguardie*, Bruno Mondadori, 1995
Manifesti futuristi, BUR, 2009

Viviana Birolli (a cura di), *I manifesti del futurismo*, Abscondita, 2008

Viviana Birolli (a cura di), *La Scuola di New York*, Abscondita, 2007

Elio Grazioli (a cura di), *Pop Art. Interviste di Raphaël Sorin*, Abscondita, 2007

David Sylvester, *Interviste con artisti inglesi*, Castelvechi, 2013

David Sylvester, *Interviste con artisti americani*, Castelvechi, 2012

Mario De Micheli, *Poetiche. David, Delacroix, Courbet, Cézanne, Van Gogh, Picasso. Antologia di scritti*, Feltrinelli, 1990
Mario De Micheli, *Carte d'Artisti, Vol.2: Le avanguardie*, Mondadori 1995
Germano Celant, *L'Inferno dell'arte italiana. Materiali 1946-1964*, Costa&Nolan, 1990
Carla Lonzi, *Autoritratto. Accardi, Alviani, Castellani, Consagra, Fabro, Fontana, Kounellis, Nigro, Paolini, Pascali, Rotella, Scarpitta, Turcato, Twombly*, Abscondita 2017

Sezione 2.

Alexander Archipenko, *L'arte e l'universo*, Amadeus, 1988
Jean Arp, "La colonna senza fine", in *Constantin Brancusi*, Riga n.19, Marcos y Marcos, 2001
Enrico Baj, *Autodamé*, Cappelli Ed., 1980
Giacomo Balla, *Scritti futuristi*, a cura di Giovanni Lista, Abscondita, 2010
Umberto Boccioni, *Taccuini futuristi (1907-1915)*, Carlo Mancosu Editore, 1993
Umberto Boccioni, *Pittura e scultura futuriste*, a cura di Zeno Birolli, Abscondita, 2006
Umberto Boccioni, *Diari*, a cura di G. Di Milia, Abscondita, 2003
Umberto Boccioni, *Gli scritti editi e inediti*, Feltrinelli
Georges Braque, *Cahier 1917-1955*, Abscondita, 2002
Constantin Brancusi, *Aforismi*, a cura di P.Mola, Abscondita, 2001
Daniel Buren, Scritti 1967-1979, P.A.C., 1979
Alexander Calder, *Scritti e conversazioni*, a cura di Riccardo Venturi, Abscondita, 2009
Carlo Carrà, *La mia vita*, a cura di Massimo Carrà, Abscondita, 2002
Carlo Carrà, *Tutti gli scritti*, a cura di Massimo Carrà, Feltrinelli, 1980
Felice Casorati, *Scritti, interviste, lettere*, a cura di Elena Pontiggia, Abscondita, 2004
Pietro Consagra, *La città frontale*, De Donato, 1969
Pietro Consagra, *Vita mia*, Feltrinelli, 1980
Salvador Dalì, *Il mito tragico dell'Angelus di Millet*, Abscondita, 2000
Salvador Dalì, *Cinquanta segreti magici per dipingere*, Abscondita, 2009
Salvador Dalì, *La mia vita segreta*, Abscondita, 2009
Salvador Dalì, *I cornuti della vecchia arte moderna*, Abscondita, 2008
Giorgio De Chirico, *Piccolo trattato di tecnica pittorica*, Abscondita, 2013
Giorgio De Chirico, *Ebdòmero*, a cura di Jole De Sanna, Abscondita, 2003
Frida Kahlo, *Lettere appassionate*, Abscondita, 2002
Willem De Kooning, *Appunti sull'arte*, a cura di A.Salvini, Abscondita, 2003
Jean Dubuffet, *I valori selvaggi, Prospectus e altri scritti*, Feltrinelli, 1991
Jean Dubuffet, *Asfissiante cultura*, Abscondita, 2006
Marcel Duchamp, *Ingegnere del tempo perduto. Conversazione con Pierre Cabanne*, Abscondita, 2009
Marcel Duchamp, *Scritti*, Abscondita, 2005
Jimmie Durham, "Insegnare arte. Fare arte", e "In seconda battuta" in *Jimmie Durham*, Charta, 2004 pp.15-21
Max Ernst, *Scritture*, a cura di Ippolito Simonis, Rizzoli, 1970
Luciano Fabro, *Attaccapanni*, Einaudi, 1978
Luciano Fabro, *Arte torna arte, Lezioni e conferenze, 1981-1997*, Einaudi, 1999
Lucio Fontana, *Manifesti scritti interviste*, Abscondita, 2017
Alberto Giacometti, *Scritti*, Abscondita, 2001

Alberto Giacometti, *Scritti*, Edizioni Sestante, 1999

Dan Graham, *Scritti e interviste, 1965-1995*, a cura di Adachiara Zevi, I libri di Zerinthya, 1996

Walter Gropius, *Per un'architettura totale*, Abscondita, 2016

George Grosz: *una autobiografia*, SugarCo Edizioni, 1984

Renato Guttuso, *Mestiere di pittore. Scritti sull'arte e la società*, De Donato, 1972

Gary Hill, *Scritti. Interviste*, a cura di Ester Coen, Electa, 2005

David Hockney, *Picasso*, Abscondita, 2001

Edward Hopper, *Scritti, interviste testimonianze*, a cura di Elena Pontiggia, Abscondita, 2000

Vasilij Kandinskij, *Punto Linea, Superficie*, Adelphi, 1968

Vasilij Kandinskij, Franz Marc, *Il Cavaliere azzurro*, De Donato, 1967

Vasilij Kandinskij, *Lo spirituale nell'arte*, a cura di Elena Pontiggia, Bompiani, 1993

Vasilij Kandinskij, *Il problema delle forme*, Abscondita, 2011

Vasilij Kandinskij, *Tutti gli scritti*, 1 e 2, Feltrinelli

Paul Klee, *Diari (1898-1918)*, Abscondita, 2012

Paul Klee, *Confessione creatrice e altri scritti*, Abscondita, 2004

Paul Klee, *Teoria e forma della figurazione*, 1 e 2, Feltrinelli

Paul Klee, *Quaderno di schizzi pedagogici*, Abscondita, 2018

Gustav Klimt, *Lettere e testimonianze*, Abscondita, 2017,

Jannis Kounellis, *Odissea lagunare*, Sellerio, 1993

Yayoi Kusama, *Infiniti net, La mia autobiografia*, Johan & Levi, Monza, 2013

Sol LeWitt, *Testi critici*, a cura di Adachiara Zevi, A.E.I.O.U., 1994, pp. 67-129

Oswaldo Licini, *Errante, erotico, eretico, Gli scritti letterari e tutte le lettere*, Feltrinelli, 1974

Mario Mafai, *Diario 1926-1965*, Edizioni della Cometa, 1984

René Magritte, *La combinazione della mia arte*, a cura di Giovanni Cacciavillani, Amadeus, 1991

René Magritte, *Scritti. Vol. 1*, a cura di A.Blavier, Abscondita, 2003

René Magritte, *Scritti. Vol. 2*, a cura di A.Blavier, Abscondita, 2005

Kasimir Malevic, *Suprematismo*, De Donato, 1969

Kazimir Malevic, *Suprematismo*, Abscondita, 2000

Kazimir Malevic. Scritti, a cura di A. B. Nakov, Feltrinelli, 1977

Piero Manzoni, *Scritti sull'arte*, Abscondita, 2013

Franz Marc, *La seconda vista. Aforismi e altri scritti*, Abscondita, 2007

Arturo Martini, *La scultura lingua morta e altri scritti*, a cura di Elena Pontiggia, Abscondita, 2001,

Henri Matisse, *Scritti e pensieri sull'arte*, a cura di D. Fourcade, Abscondita, 2003

Joan Miró, *Lavoro come un giardiniere e altri scritti*, Abscondita, 2008

Amedeo Modigliani, *Le lettere*, Abscondita, 2006

Piet Mondrian, *Il neoplasticismo*, Abscondita, 2008

Piet Mondrian, *L'arte nuova, la nuova vita*, Abscondita, 2013

Piet Mondrian, *Tutti gli scritti*, Feltrinelli, 1975

Henry Moore, *Sulla scultura*, a cura di A.Salvini, Abscondita, 2002

Giorgio Morandi, *Lettere*, a cura di Giudici L., Abscondita, 2004

Bruce Nauman, *Inventa e muori. Interviste 1967-2001*, a cura di Farid Rahimi, a+mbookstore edizioni, 2005

Barnett Newman, *Il sublime, adesso*, Abscondita, 2010

Richard Nonas, "Vivo o morto – Dead or Alive", in *Richard Nonas*, Charta, 2004,

pp.11-68

- Georgia O'Keeffe, *Memorie*, a cura di A.Salvini, Abscondita, 2003
- Giulio Paolini, *Idem*, Einaudi, 1975
- Giulio Paolini, *Giro di boa*, Exit Edizioni, 1998
- Giulio Paolini, *Quadrante, viaggio intorno a un'idea di esposizione*, Edizioni Dell'Oca, 2002
- Pablo Picasso, *Lettere*, Abscondita, 2008
- Fausto Pirandello, *Riflessioni sull'arte*, a cura di Claudia Gian Ferrari e Flavia Matitti, Abscondita, 2008
- Michelangelo Pistoletto, *L'uomo nero, il lato insopportabile*, Rumma editore, 1970
- Michelangelo Pistoletto, *A Minus Artist*, Hopefulmonster, 1998
- Michelangelo Pistoletto, *Un artista in meno*, Hopefulmonster, 1989
- Jackson Pollock. *Lettere, riflessioni, testimonianze*, SE, 1991
- Man Ray, *Sulla fotografia*, a cura di Janus, Abscondita, 2006
- Man Ray, *Tutti gli scritti*, a cura di Janus, Feltrinelli, 1981
- Man Ray, *La fotografia come arte*, Abscondita, 2012
- Man Ray, *Autoritratto*, Abscondita, 2014
- Hans Richter, *DADA. Arte e Anti-Arte*, Mazzotta, 1966
- Gerhard Richter, *La pratica quotidiana della pittura*, a cura di Hans Ulrich Obrist, Postmedia, 2003
- Ottone Rosai, *Il libro di un teppista*, a cura di Giuseppe Nicoletti, Editori Riuniti, 1993
- Ottone Rosai, *Via Toscanella e altri scritti*, a cura di Alessandro Parronchi, Editori Riuniti, 1994
- Ottone Rosai Ardengo Soffici, *Carteggio (1914-1951)*, Abscondita, 2010
- Mimmo Rotella, *Autorotella*, Sugar Editore, 1972
- Mark Rothko, *Scritti*, a cura di Salvini A., Abscondita, 2002
- Mark Rothko, *L'artista e la sua storia, Filosofia dell'arte*, Skira,
- Egon Schiele, *Diario dal Carcere*, Via del vento edizioni, n.24, 1998
- Egon Schiele, *Un artista puro. Lettere inedite*, Via del vento edizioni, n.26, 1999
- Gino Severini, *La vita di un pittore*, Abscondita, 2008
- Gino Severini, *Dal cubismo al classicismo*, a cura di Elena Pontiggia, Abscondita, 2001
- Mario Sironi, *Scritti editi e inediti*, a cura di Ettore Camesasca, Feltrinelli, 1980
- Mario Sironi, *Scritti inediti (1927-1931)*, a cura di Elena Pontiggia, Abscondita, 2013
- Mario Sironi, *Lettere*, a cura di Elena Pontiggia, Abscondita, 2007
- Graham Sutherland, *Parafrasi della natura e altri scritti sull'arte*, SE, 1999
- Tristan Tzara, *Scoperta delle arti cosiddette primitive*, 2007, Abscondita
- Andy Warhol, *La Filosofia di Andy Warhol*, Bompiani, 1999
- Sarò il tuo specchio. Interviste ad Andy Warhol*, Alain Cueff (a cura di), Hopefulmonster, 2008
- Andy Warhol, *La filosofia di Andy Warhol da A a B e viceversa*, Abscondita, 2013
- Adolfo Wildt, *L'arte del marmo*, Abscondita, 2016
- Wols. *Aforismi*, Pendragon, 1996

Bibliografia di riferimento:

- Frances Stonor Saunders, *La Guerra fredda culturale. La CIA e il mondo delle lettere e delle arti*, Fazi Editore, 2004
- Pontus Hulten (a cura di), *Futurismo&Futurismi*, Bompiani, 1986
- Arturo Schwarz, "Lo spirito dadaista" in S.Cecchetto-E.Càrdenas Malagodi (a cura di),

Dada a Zurigo. Cabaret Voltaire 1916-1920, Mazzotta,
Maurizio Calvesi, *Le due avanguardie*, Lerici 1966 (ed. successive Laterza 1970, 2008)
Arturo Schwarz, *Il Surrealismo. Ieri e oggi. Storia, filosofia, politica*, Skira, 2014
Ilaria Schiaffini, *Arte contemporanea: metafisica, dada, surrealismo*, Carocci 2011
Paolo Bertetto (a cura di), *Il Cinema d'Avanguardia. 1910-1930*, Marsilio, 1983
Jolanda Nigro Covre, *L'Arte tedesca nel Novecento*, Carocci, 1998
Ester Coen (a cura di), *Metafisica*, Electa, 2003
AA.VV., *La Metafisica*, Museo documentario, Palazzo Massari, Ferrara, 1981
Luigi Paolo Finizio, *Dal Neoplasticismo all'Arte Concreta. 1917-1937*, Laterza, 1993
Francesco Tedeschi, *La scuola di New York. Origini, vicende e protagonisti*, Vita e
Pensiero, 2004
G. Mammarella, *Destini incrociati. Europa e Stati Uniti nel XX secolo*, Laterza, 2000
Alberto Boatto, *Pop Art*, Laterza, 1983
Barbara Rose, *Paradiso Americano. Saggi sull'arte e anti-arte 1963-2008*, Libri
Scheiwiller, 2008
Adachiara Zevi, *Arte USA del Novecento*, Carocci, 2000