

Accademia di Belle Arti di Palermo

Dipartimento Progettazione e Arti Applicate

Corso — DESIGN GRAFICO —

Cattedre di Storia dell'Arte Contemporanea

Storia della critica fotografica

Storia delle arti applicate

Legislazione dei Beni culturali

Beni Culturali e Ambientali

prof. Giuseppe Cipolla

giuseppe.cipolla@abapa.education

tel. +393333240933

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO

Anno accademico 2024-2025

Programma di Storia dell’Arte Contemporanea (CFU 6)

Prof. Giuseppe Cipolla

Parte generale: **Dal Postimpressionismo al pluralismo postmoderno**

Parte monografica: **Leonardo Sciascia e le arti visive del Novecento**

Tema del corso è la cultura visiva tra la fine del XIX secolo e buona parte del XX secolo fino alle ricerche attuali, attraverso la messa a fuoco delle premesse socio-culturali, delle correnti principali, dei maggiori protagonisti, di tecniche, tematiche e iconografie.

Argomenti principali:

Le origini dell’arte contemporanea (dal Postimpressionismo a Cezanne) - Le avanguardie artistiche del Novecento - Espressionismo astratto – Informale europeo -La pop art e i suoi sviluppi nella contemporaneità - La linea del figurativo - Nouveau realisme - Arte concreta, Arte cinetica, programmata e optical art – Minimalismo - Arte concettuale -Transavanguardia - Gli anni più recenti - Fotografia e immaginazione – Ricerche visuali e regole matematiche – Arte come mestiere - La sintesi delle arti, pittura e architettura - Spazialismo e libera dimensione – Il vortice gestuale della materia - I nuovi materiali della scultura- Arte Povera – Video Arte - Body Art - Land Art - Arte ambientale e visione urbana

* La relazione tra parole e immagini - Il corpo come linguaggio – Metodo programmatico e rigore concettuale – Pittura analitica e disseminazione spaziale – Forme del postmoderno - Estetica del virtuale e tecnologie multimediali- Accenni e problematiche di conservazione del contemporaneo.

Percorsi tematici di orientamento:

* 1. Le nuove tecniche artistiche nell’arte del Novecento
  2. La ridefinizione dell’arte in ambito estetico-filosofico
  3. La fotografia fra documentazione, arte e consumo
  4. Il design industriale
  5. I musei e le mostre da luoghi di conservazione a centri di promozione
  6. Il ruolo del mercato dell’arte
  7. La figura dell’artista tra mito e realtà
  8. L’arte del XX secolo e la ridefinizione del concetto di tempo
  9. Verso una smaterializzazione dell’arte contemporanea. Il concetto di effimero.
  10. Verso l’era digitale. Gli sviluppi delle tecnologie artistiche informatiche.

Parte monografica

* 1. Felici contaminazioni. Arti Visive e letteratura del Novecento. Leonardo Sciascia critico d’arte.

Il programma delle lezioni è finalizzato a fornire strumenti utili ad orientarsi cronologicamente e concettualmente nel vasto panorama internazionale delle ricerche artistiche dal 1900 in avanti, che all'esame lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito e approfondito in modo autonomo sui testi indicati.

Testi di riferimento

Un buon manuale di storia dell'arte sul periodo preso in considerazione. Consigliato: Salvatore Settis, Tommaso Montanari, *Arte. Una storia naturale e civile*, vol. 5, Einaudi

O in alternativa:

G. Dorfles - A. Vettese, *Storia dell'arte. Novecento e oltre*, vol. 4, Atlas (anche nell'edizione precedente: Arti visive. Il Novecento. Protagonisti e movimenti, vol. 3A, Atlas)

Francesco Poli, *Arte Contemporanea*, *le ricerche internazionali dalla fine degli anni Cinquanta a oggi*, Electa, 2003.

Francesco Poli, Martina Corgnati et al., *Contemporanea. Arte dal 1950 ad oggi*, Mondadori Arte, Milano 2008.

M. De Micheli, *Le avanguardie artistiche del Novecento*, Feltrinelli

Gillo Dorfles, *Ultime tendenze nell’arte d’oggi. Dall’Informale al Neo-oggettuale*, Feltrinelli, Milano 2019

Più uno a scelta dei seguenti testi, o altri testi da concordare:

Walter Benjamin, *L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica*, editore Einaudi (qualsiasi edizione)

Jean Francois Lyotard, *La condizione postmoderna*, editore Feltrinelli (qualsiasi edizione) Umberto Eco, *Opera aperta*, editore Bompiani (qualsiasi edizione)

Renato Barilli, *La neoavanguardia italiana*, editore il Mulino (qualsiasi edizione) Renato Barilli, *Tutto sul postmoderno*, Guaraldi Editore (qualsiasi edizione)

Renato Barilli, *Una mappa delle arti nell’epoca digitale. Per un nuovo Laocoonte*, Marietti editore Renato Barilli, *Prima e dopo il 2000. La ricerca artistica 1970-2005*, Feltrinelli, Milano 2014 Angela Vettese, *Capire l’arte contemporanea*. *Dal 1945 ad oggi*, Torino, Allemandi ed., 2006 Angela Vettese, *L’arte contemporanea tra mercato e nuovi linguaggi*, Il Mulino, 2017

Federico Vercellone, *Dopo la morte dell'arte*, Editore Il Mulino Mario Perniola, *L'arte espansa*, Einaudi Editore

Gabriele Guercio, Anna Mattirolo, *Il confine evanescente. Arte italiana 1960-2010*, Electa, 2010 Hal Foster, *Il ritorno del reale. L’avanguardia alla fine del Novecento*, Postmedia books, 2006 *Ni*colas Bourriaud*, Il radicante. Per un’estetica della globalizzazione, Postmedia books 2014* Nicolas Bourriaud, *Estetica relazionale*, Postmedia books, 2010

Nicolas Bourriaud, *Postproduction, come l’arte riprogramma il mondo*, Postmedia books, 2004 Leandro Pisano, *Nuove geografie del suono. Spazi e territori nell’epoca postdigitale*, Meltemi, 2017

Barbara Ferriani e Marina Pugliese, *Monumenti Effimeri. Storia e conservazione delle installazioni*. Electa 2009

Francesco Poli, *La scultura del Novecento*, Milano, Laterza, 2006 Germano Celant, *Arte povera*, Firenze, Giunti, 2012

Germano Celant, *Arte povera: storia e storie*, Milano, Electa, 2011

Gabriella Belli, *Arte povera: energia e metamorfosi dei materiali; opere dalle collezioni del Mart*, Milano, Silvana Editoriale, 2009

Renato Barilli, *Arte povera e dintorni*, Milano, Mazzotta, 1997

Francesco Poli, *Minimalismo, arte povera, arte concettuale*, Roma, Laterza, 1995 Michael Lailach, *Land Art*, Taschen, 2007

Jeffrey Kastner, introduzione di Brian Wallis, *Land Art e Arte Ambientale*, Phaidon Press Limited, 2004 Lea Vergine, *Body Art e storie simili: il corpo come linguaggio*, Milano, Skira 2000

Marina Pugliese, *Tecnica mista: com’è fatta l’arte del Novecento*, Milano, Mondadori, 2012

R. Krauss, *Passaggi. Storia della scultura da Rodin alla Land Art*, a cura di E. Grazioli, Mondadori, Milano 2006

Parte monografica:

testo obbligatorio

- Giuseppe Cipolla, *Ai Pochi Felici. Leonardo Sciascia e le arti visive. Un caleidoscopio critico*, prefazione di G.C. Sciolla, Edizioni Caracol, Palermo 2020

Ulteriori materiali multimediali saranno forniti durante il corso.

Metodi didattici

Il corso on line si struttura in lezioni di approfondimento degli argomenti proposti e di analisi di contesti e opere dei diversi autori, anche attraverso la proiezione immagini e di materiale multimediale audio e video. Nelle lezioni sarà tenuto vivo un confronto sistematico con gli studenti anche ai fini di ricerche progettuali. **Modalità di valutazione**

L’esame finale sarà orale e si svolgerà affrontando con lo studente una discussione intorno ad alcuni temi trattati durante le lezioni.

Ai fini dell’esame lo studente potrà selezionare quali testi approfondire dalla bibliografia di riferimento.

20/10/2024

Prof. Giuseppe Cipolla

