

Storia dell'Arte Contemporanea

Professoressa Giulia Ingarao

PROGRAMMA A.A. 2024-25 /6 CFU

Corso di Storia dell'Arte Contemporanea: La Cultura Visiva del XX Secolo

Docente: Giulia Ingarao

Cultrice e cultore della materia: Dott.ssa Marta Mangiapane e Dott.re Marcello Nocera

Anno Accademico: 2024-2025

Durata: secondo semestre 10 marzo – 12 giugno 2025

Corsi di Diploma: Didattica dell'Arte, Restauro quinquennale abilitante, Progettazione della Moda

Obiettivi del corso

Il corso mira a fornire agli studenti una conoscenza critica e approfondita della cultura visiva del XX secolo, esaminando il passaggio dalla crisi dei valori ottocenteschi alla rivoluzione estetica delle avanguardie, fino alle sperimentazioni degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento.

Attraverso l'analisi di movimenti, artisti, opere e contesti socioculturali, gli studenti acquisiranno strumenti per interpretare le diverse correnti artistiche e sviluppare una capacità analitica autonoma.

Il corso mira in particolare allo studio delle Avanguardie storiche attraverso lo studio diretto delle fonti (manifesti e scritti degli artisti) e tramite il confronto di temi iconografici e mezzi espressivi; sarà dedicata particolare attenzione all'approfondimento del Dadaismo e del Surrealismo, movimenti fondamentali per tracciare il passaggio dell'asse artistico dall'Europa agli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale.

Metodologia

Lezioni frontali con supporto visivo di immagini

Analisi critica di opere e manifesti teorici

Discussioni e confronti tra movimenti e artisti

Lettura e approfondimento di testi critici

Programma delle lezioni

Premessa storico-artistica: la rottura dei valori ottocenteschi

Introduzione al contemporaneo: realismo e impressionismo

Le ricerche post-impressioniste: Cézanne, Gauguin, Van Gogh

Simbolismo e Art Nouveau: estetica e contaminazioni tra arti visive e arti applicate

Le Avanguardie artistiche del Novecento

Espressionismo: l'Espressionismo francese (Matisse e i Fauves); la deformazione espressiva tra Die Brücke e Der Blaue Reiter; l'Espressionismo austriaco (Schiele e Kokoschka)

Cubismo: Picasso, Braque e la scomposizione della realtà; il Cubismo orfico di Delaunay e la ricerca sul colore e la simultaneità

Futurismo: il Manifesto futurista di Marinetti e la celebrazione della velocità, della tecnologia e della guerra; il Futurismo nelle arti visive con Boccioni, Balla, Severini, Carrà e Depero; il Futurismo nell'architettura e nella grafica

Astrattismo: le ricerche di Kandinsky, Malevič e Mondrian; il Costruttivismo russo e l'arte come strumento politico e funzionale

Dadaismo: negazione dell'arte e nuovi linguaggi sperimentali. Il Cabaret Voltaire di Zurigo; Dada a New York; Dada in Germania; Dada a Parigi

Surrealismo: il rapporto tra sogno e realtà attraverso l'analisi delle opere e lo studio dei Manifesti. Automatismo psichico, sincretismi e mitologia nelle opere di Max Ernst, Leonora Carrington, René Magritte, André Masson, Hans Bellmer.

Dagli anni Cinquanta alla Pop Art:

Espressionismo astratto americano e Informale europeo: il gesto e la materia

Pop Art: la società dei consumi e la nuova produzione dell'immagine nell'arte

Modalità di valutazione

Esame orale: discussione critica sugli argomenti trattati e sulle letture assegnate

Bibliografia di riferimento

- Mario De Micheli, *Le avanguardie artistiche del Novecento*, Feltrinelli, Milano 2000.
- Jolanda Nigro Covre, *Arte contemporanea. Le avanguardie storiche*, Carocci Editore, Roma 2024.
- Renato Barilli, *L'arte contemporanea. Da Cézanne alle ultime tendenze*, Feltrinelli 2014 pp. 187 – 207 (“Il Dadaismo”).
- Giuliano Serafini, *Surrealismo*, Dossier Art, giunti 2017.

Prof.ssa Giulia Ingarao

