

STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA (6 cfa)

Anno Accademico 2021-2022

Prof.ssa Daniela Bigi

Il corso indaga la storia dell'arte del XX secolo pensandola come un grande laboratorio di idee e di sperimentazioni, del quale rintraccia le origini, mette a fuoco le questioni centrali ed esplora i diversi caratteri in relazione ai contesti geografici e politici in cui ha preso forma. Punta a comprenderne le aspirazioni, ne studia le modalità operative e cerca, al contempo, di interpretarne gli esiti, visto che la distanza temporale permette oggi di esercitare una lettura affrancata dalle tensioni della cronaca.

In termini cronologici, il corso prende in considerazione il periodo che va dai primi anni del Novecento agli anni Sessanta, mettendo in relazione quanto accaduto nell'arte con i contesti culturali che hanno preparato e accompagnato i due conflitti mondiali e i conseguenti riassetti geopolitici ed esistenziali.

Partendo dall'assunto che la storia dell'arte è una disciplina *in progress*, che si nutre dell'apporto di differenti metodologie interpretative e che aggiorna costantemente le proprie traiettorie di studio in risposta al variare delle necessità culturali del presente, il corso si prefigge di sviluppare, fin dal Triennio, la consapevolezza dell'importanza di confrontarsi con i contributi teorici e storico-critici che lungo il tempo hanno approfondito lo svolgimento dell'arte e soprattutto mira a sottolineare la necessità di ricorrere in modo sempre diretto e personale al composito bagaglio delle fonti.

Per questa ragione grande attenzione viene riservata sia alle opere – delle quali vengono esplorate le dimensioni ideative, simboliche, di produzione e di contesto –, sia al pensiero che gli autori hanno voluto affidare alla parola, servendosi di testi teorici, dichiarazioni programmatiche, interviste, conferenze, memoriali, pagine autobiografiche, un ricco materiale che occupa un posto di rilievo fra le cosiddette fonti “secondarie” (essendo le fonti “primarie” costituite dalle opere stesse).

Il programma prevede dunque il ricorso agli scritti d'artista come supporto allo studio delle poetiche, delle opere e soprattutto delle questioni di punta del dibattito artistico novecentesco, intriso di istanze filosofiche, di acquisizioni scientifiche, di tensioni ideologiche nonché alimentato dall'avvicinarsi delle esperienze espositive e da quanto sperimentato nei più impegnati centri di formazione, di elaborazione e di conservazione del secolo.

Le utopie e i fallimenti del Novecento, l'ideologia modernista, la sua crisi e il suo successivo superamento costituiscono un terreno di riflessione tuttora vivo nel nostro presente, e la conoscenza dei temi, delle forme, delle problematiche che hanno segnato la modernità rappresenta un bagaglio ancora indispensabile per affrontare lo scenario dell'oggi e orientare lo sguardo sul domani.

Modalità di svolgimento dell'esame: l'esame si svolgerà esclusivamente nella modalità orale.

Bibliografia obbligatoria:

1. Le studentesse e gli studenti possono scegliere un **manuale di storia dell'arte contemporanea** che consenta loro di orientarsi tra gli autori, i movimenti, i luoghi di produzione e diffusione culturale nonché gli ambiti di dibattito che hanno caratterizzato il XX secolo (fino alla metà degli anni Sessanta). Il periodo da prendere in considerazione va dagli inizi del Novecento alla Minimal Art, con particolare attenzione alle avanguardie storiche e agli sviluppi dell'arte nel secondo dopoguerra. Si considera un prerequisito la conoscenza dell'arte del XIX secolo.

2. I contenuti del manuale vanno **OBBLIGATORIAMENTE** approfonditi mediante lo studio del **materiale didattico** che la docente inserisce (o segnala) nella **Classroom** al termine di ciascuna lezione, e comunque entro la fine del corso. Si tratta di una **raccolta di testi teorici, testimonianze, manifesti programmatici, dichiarazioni di poetica, ma anche saggi storico-critici e documentari** che permet-

tono di cominciare ad addentrarsi dentro il vasto e complesso mondo della storia dell'arte contemporanea, sottraendola alla standardizzazione degli approcci e all'omologazione delle interpretazioni.

Questo materiale didattico va studiato integralmente in quanto rappresenta la parte più significativa del programma. Il mancato studio di quanto caricato o segnalato nella Classroom non consente il superamento dell'esame.

3. Y-A Blois, B. Buchloh, H. Foster, R. Krauss, **Arte dal 1900**, Zanichelli, tutte le edizioni: scegliere **almeno 10 capitoli** all'interno dell'arco cronologico 1900 - 1965.

Bibliografia facoltativa:

Selezionare alcune dichiarazioni o interviste o capitoli dai libri della Sezione 1 oppure leggere un libro monografico della Sezione 2.

Molti dei titoli in elenco sono consultabili presso la Biblioteca dell'Accademia.

Sezione 1

Mario De Micheli, Carte d'Artisti, Le Avanguardie, Bruno Mondadori, 1995

Manifesti futuristi, BUR, 2009

Manifesti del futurismo, Abscondita, 2019

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

Germano Celant, L'Inferno dell'arte italiana. Materiali 1946-1964, Costa&Nolan, 1990

Sezione 2

Josef Albers e Wassily Kandinsky, Lettere dall'esilio, 1933-1940, a cura di M. Passaro, Mimesis, 2013

Alexander Archipenko, L'arte e l'universo, Amadeus, 1988

Jean Arp, "La colonna senza fine", in Costantin Brancusi, Riga n.19, Marcos y Marcos, 2001

Francis Bacon, Conversazioni con Michel Archimbaud, Abscondita, 2019

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

André Breton, Manifesti del Surrealismo, Abscondita, 2020

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, 2012

Paul Cézanne, Lettere, Abscondita, 2019

Camille Claudel, Corrispondenza, Abscondita, 2020

Pietro Consagra, La città frontale, De Donato, 1969

Pietro Consagra, Vita mia, Feltrinelli, 1980

Enrico Castellani, Scritti (1958-2012), Abscondita, 2021

Salvador Dalí, Il mito tragico dell'Angelus di Millet, Abscondita, 2000

Salvador Dalí, Cinquanta segreti magici per dipingere, Abscondita, 2009

Salvador Dalí, La mia vita segreta, Abscondita, 2009

Salvador Dalí, 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
Willem De Kooning, Appunti sull'arte, a cura di A. Salvini, Abscondita, 2003
Edgar Degas, Lettere e testimonianze, Abscondita, 2002
Fortunato Depero Ricostruire e meccanizzare l'universo, Abscondita, 2019
Jean Dubuffet, I valori selvaggi, Prospectus e altri scritti, Feltrinelli, 1991
Jean Dubuffet, Asfissiante cultura, Abscondita, 2019
Marcel Duchamp, Ingegnere del tempo perduto. Conversazione con Pierre Cabanne, Abscondita, 2020
Marcel Duchamp, Scritti, Abscondita, 2005
Max Ernst, Scritture, a cura di Ippolito Simonis, Rizzoli, 1970
Giosetta Fioroni, Andiamo in paradiso, Maretti Editore, 2015
Lucio Fontana, Manifesti scritti interviste, Abscondita, 2020
Paul Gauguin, Noa Noa e lettere da Tahiti (1891-1893), Abscondita, 2019
Alberto Giacometti, Scritti, Abscondita, 2001
Alberto Giacometti, Scritti, Edizioni Sestante, 1999
Domenico Gnoli, Lettere e scritti, Abscondita, 2022
George Grosz: una autobiografia, SugarCo Edizioni, 1984
Renato Guttuso, Mestiere di pittore. Scritti sull'arte e la società, De Donato, 1972
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
Frida Kahlo, Lettere appassionate, Abscondita, 2002
Paul Klee, Diari (1898-1918), Abscondita, 2020
Paul Klee, Confessione creatrice e altri scritti, Abscondita, 2004
Paul Klee, Teoria e forma della figurazione, 1 e 2, Feltrinelli
Fernand Léger, Funzioni della pittura, Abscondita, 2005
Osvaldo 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
Piero Manzoni, Caro Hans... Il carteggio con Hans Sonnenberg (1958-1963), Abscondita, 2022
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, 2022
Joan Miró, Lavoro come un giardiniere e altri scritti, Abscondita, 2008
Amedeo Modigliani, Le lettere, Abscondita, 2016
Tina Modotti Vita, arte e rivoluzione. Lettere a Edward Weston (1922-1931), Abscondita, 2017
Laszlo Moholy-Nagy, Pittura, fotografia, film, Scalpendi, 2021
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
Edvard Munch, Frammenti sull'arte, Abscondita, 2007
Georgia O'Keeffe, Memorie, a cura di A. Salvini, Abscondita, 2003
Pablo Picasso, Lettere, Abscondita, 2008
Fausto Pirandello, Riflessioni sull'arte, a cura di Claudia Gian Ferrari e Flavia Matitti, Abscondita, 2008
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, 2019
 Odilon Redon, A se stesso, Abscondita, 2004
 Hans Richter, DADA. Arte e Anti-Arte, Mazzotta, 1966
 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
 Medardo Rosso, Scritti sulla scultura, Abscondita, 2019
 Mimmo Rotella, Autorotella, Sugar Editore, 1972
 Mark Rothko, Scritti, a cura di Salvini A., Abscondita, 2002
 Mark Rothko, Scritti sull'arte, 1934-1969, Donzelli, 2007
 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 e pensieri, Abscondita, 2002
 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 Cuffe (a cura di), Hopefulmonster, 2008
 Wols. Aforismi, Pendragon, 1996
 Il teatro del Bauhaus, di Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy-Nagy, Farkas Molnar, Abscondita, 2018

Bibliografia di riferimento per eventuali approfondimenti:

Denys Riout, L'arte del ventesimo secolo. Protagonisti, temi, correnti, Torino, Einaudi, 2002
 Federica Rovati, L'arte del primo Novecento, Torino, Einaudi, 2015
 Frances Stonor Saunders, La Guerra fredda culturale. La CIA e il mondo delle lettere e delle arti, Fazi Editore, 2004
 Brian O'Doherty, Inside the white cube. L'ideologia dello spazio espositivo, Milano, Johan & Levi, 2012
 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
 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
 Adachiara Zevi, Arte USA del Novecento, Carocci, 2000