

STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA (6 cfa)

Anno Accademico 2022-2023

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. Per sostenere l'esame è necessario studiare integralmente i tre punti indicati nella Bibliografia obbligatoria.

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 agli anni Sessanta, con particolare attenzione alle avanguardie storiche e ai successivi 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 permettono 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 15 capitoli** all'interno dell'arco cronologico 1900 - 1965. Ciascuno/a studente/studentessa potrà scegliere autonomamente quali capitoli studiare consultando il volume in Biblioteca. La docente sarà comunque disponibile a fornire dei suggerimenti.

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 2003
- 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

Bibliografia facoltativa:

Selezionare alcuni 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*, Castelveccchi, 2013

David Sylvester, *Interviste con artisti americani*, Castelveccchi, 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 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

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