

PROGRAMMA DEL CORSO DI STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA

SETTORE SCIENTIFICO

L-ART/03

CFU

6

PROGRAMMA DIDATTICO: ELENCO VIDEOLEZIONI/MODULI

1. Il Sistema dell'arte a Parigi nell'800.
 - La struttura dell'Académie des beaux-arts
 - Il Salon
 - La Pittura da Salon
 - Il Salon des Refusés
 - Gli Indipendenti
2. Esposizioni Universali
 - Londra, 1851
 - Parigi, 1855
 - Parigi, 1867
 - Parigi, 1889
 - Parigi, 1900
3. Preraffaelliti
 - PRB
 - I temi
 - La religiosità

- Storie di Miti, Dame e Cavalieri
- Il Simbolismo
- Arts & Crafts

4. Courbet

- Da Ornans a Parigi
- Père du Realisme
- I soggetti e i temi
- La Fotografia

5. Manet

- Il pittore della vita moderna
- La strategia del gatto nero
- Cose e persone

6. Impressionismo e Nadar

- La pittura di paesaggio
- La Società Anonima di pittori, scultori...
- Monet e Renoir
- Degas
- Impressioniste

7. Post-Impressionismo: la matematica della pittura

- La matematica della pittura
- Signac
- Il Divisionismo

8. Van Gogh e il Japonisme

- Pastore di Anime
- L'incontro con il mondo dell'arte

- La moda del Japonisme
- Andate e ritorni
- 9. Gauguin e il Primitivismo
 - Maschere e Idoli
 - Radici
 - Alla ricerca del primitivo
 - Il Primitivismo nell'arte del XX Secolo
- 10. Art Nouveau
 - La Secessione
 - Gustav Klimt
 - Arte Nuova
- 11. Picasso, gli esordi
 - Uno spagnolo a Parigi
 - Periodo Blu
 - Periodo Rosa
 - Il Primitivismo di Picasso
- 12. Cubismo
 - Premesse al Cubismo
 - Cubismo Analitico
 - Cubismo Sintetico
 - Cubismo Orfico e Cubo Futurismo
- 13. Espressionismo Francese
 - Esordi
 - Belve al Salon
 - Dopo il 1905
 - Henri Matisse
- 14. Espressionismo Tedesco

- Il Ponte

- Dalla Natura alla Città

- Kirchner

- Nolde

15. Kandinskij e il Cavaliere Azzurro

- Esordi

- Il Cavaliere Azzurro

- “Punto, linea e superficie”

16. Malevic e Mondrian

- Mistica russa

- 1917

- Mondrian

- Dare forma al mondo

17. Il Primo Futurismo

- Milano – Parigi – Milano

- Forme uniche nella continuità dello spazio

- Futurismo e Fotografia

18. Dadaismo

- Dada

- Serate Dadaiste

- Cinema automatico

19. Duchamp

- Esordi

- Ready Made

- Richard Mutt

- Le regole del gioco

20. Surrealismo

- 1924

- Ernst

- Magritte
 - Cinema Surrealista
21. Ritorno all'ordine
- École de Paris
 - Rappel à l'ordre
 - In Italia
22. Metafisica
- Giorgio De Chirico
 - Carlo Carrà
 - Filippo de Pisis
23. Lucio Fontana e lo Spazialismo
- Esordi
 - La costruzione di un nuovo linguaggio
 - Alla ricerca dell'infinito
24. Alberto Burri: Informale Materico
- Informale
 - Ferite
 - Neorealismo
25. Espressionismo Astratto: Jackson Pollock
- New York
 - Esordi
 - Dripping
26. Arte di tipo americano
- Guerra Fredda Culturale
 - Astrazione
 - Realismo
27. Pop Art
- La società dei consumi
 - Biennale Pop
 - Pop Artists
28. Andy Warhol
- Pubblicità
 - Ripetizione

- La vita come un'opera d'arte

29. Arte Povera

- Azioni Povere
- Kounellis
- Pascali
- Merz

30. Happening e Performance

- Ricondurre l'arte alla vita
- Esperienze performative
- Fluxus

31. Arte Concettuale

- When Attitudes Become Form
- Arte come Linguaggio
- Arte come Azione

32. Body Art

- Il corpo come tela
- Dolore e catarsi
- Trasformarsi

33. Video Arte internazionale

- Video come documentazione
- Video come azione
- Video come sperimentazione

34. Keith Haring

- Esordi
- New York
- Collaborazioni
- I dieci comandamenti

35. Street Art

- Dalla strada alla galleria
- Banksy
- Blu e gli altri

36. Iperrealismo

- Oltre la realtà
- Transavanguardia

Le attività di didattica erogativa consistono, per ciascun CFU, nell'erogazione di 6 videolezioni corredate di testo e questionario finale.

- Il format di ciascuna videolezione prevede il video registrato del docente che illustra le slide costruite con parole chiave e schemi esemplificativi.

- Il materiale testuale allegato a ciascuna lezione corrisponde a una dispensa (PDF) composta da almeno 10 pagine con le informazioni necessarie per la corretta e proficua acquisizione dei contenuti trattati durante la lezione.

- Attività di autoverifica degli apprendimenti prevista al termine di ogni singola videolezione consiste in un questionario costituito da 10 domande, a risposta multipla.

ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTERATTIVA (DI)

Le attività di Didattica interattiva consistono, per ciascun CFU, in un'ora dedicata alle seguenti tipologie di attività:

- Redazione di un elaborato

- Partecipazione a una web conference

- Partecipazione al forum tematico

- Lettura area FAQ

- Svolgimento delle prove in itinere con feedback

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e comprensione

Conoscere e comprendere la storia dell'arte contemporanea attraverso l'analisi della storia delle forme e degli stili (Ob. 1).

Conoscere gli aspetti teorici e metodologici delle teorie epistemologiche attraverso uno studio comparato delle espressioni artistiche (Ob. 1 e 2).

Conoscere e comprendere le relazioni tra le arti in ottica comparativa attraverso uno studio sistematico di movimenti e artisti (Ob. 1 e 2).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Conoscere le correlazioni storico- culturali tra fenomeni storici, letterari e artistici della storia dell'arte contemporanea (Ob. 3).

Conoscere sintetizzare e rielaborare i temi delle opere d'arte iconografiche e performative (Ob. 3).

Autonomia di giudizio

Acquisire conoscenze e competenze sulla Storia dell'Arte Contemporanea (Ob. 3).

Comprendere e motivare la cronologia del segmento cronologico in relazione alla storia degli stili e delle forme (ob. 4)

Saper selezionare gli strumenti teorico-pratici relativi all'adozione delle tecnologie in ambito didattico (Ob. 3)

Abilità comunicative

Saper utilizzare il linguaggio tecnico specifico della storia dell'arte contemporanea per presentare una lezione in un contesto di apprendimento formale (Ob. 1 - 2 - 3).

Conoscere e comunicare le teorie dell'apprendimento collegate alla storia dell'arte contemporanea nei diversi ambiti di applicazione (Ob. 1 - 3).

Capacità di apprendimento

Saper fruire della produzione storico artistica contemporanea (Ob. 1 e 2).

TESTO CONSIGLIATO

- Gillo Dorfles, Angela Vettese. Storia dell'arte. Vol. 3 – L'Ottocento, Atlas Edizioni.
- Gillo Dorfles, Angela Vettese. Storia dell'arte. Vol. 4– Il Novecento, Atlas Edizioni.
- Kirk Varnedoe, Una squisita indifferenza – perché l'arte moderna è moderna, Johan& Levi, 2016

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale.

Gli appelli orali sono previsti nella sola sede centrale.

L'esame orale consiste in un colloquio con la Commissione sui contenuti del corso.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di un test con 30 domande. Per ogni domanda lo studente deve scegliere una di 4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta.

Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare il grado di comprensione delle nozioni teoriche e la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni teoriche consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono l'elaborazione di un ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l'autonomia di giudizio maturati dallo studente.

Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate anche attraverso le interazioni dirette tra docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze ed elaborati proposti dal docente).

DESCRIZIONE

Il corso si articola i secoli XIX e XX proponendo una panoramica esaustiva dei movimenti e delle tendenze della storia dell'arte. Particolare rilievo sarà dato ai movimenti che hanno messo in discussione la tradizione e rivoluzionato lo sguardo degli artisti.

Nel corso saranno esposti numerosi esempi di artisti e movimenti che permetteranno allo studente di comprendere l'evoluzione delle teorie e delle tecniche artistiche fino ai nostri giorni.

I numerosi esempi presentati durante il corso permetteranno agli studenti di acquisire consapevolezza, autonomia analitica e padronanza di teorie e linguaggi tecnici, in modo da potersi orientare in maniera completa ed esaustiva attraverso gli ultimi due secoli di produzione artistica inoltre al termine del percorso gli studenti saranno in grado di acquisire una terminologia specialistica e un linguaggio scientifico appropriato.

OBIETTIVI FORMATIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI NELLA SCHEDA SUA

1. Conoscere la cronologia della Storia dell'Arte Contemporanea
2. Conoscere e distinguere i prodotti artistici nell'ambito dei relativi contesti culturali
3. Conoscere le relazioni tra arte contemporanea, fotografia e cinema
4. Conoscere le teorie e i modelli epistemologici applicati alla Storia dell'Arte Contemporanea