

STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA (6cfa)

Anno Accademico 2020-2021

Prof. Daniela Bigi

Il corso indaga lo straordinario laboratorio artistico europeo dei primi decenni del XX secolo e il suo successivo ampliamento, sia geografico (oltreoceano) che culturale, intervenuto con il riassetto geopolitico che ha seguito il secondo conflitto mondiale.

Nella necessità di ripensare con occhi sempre nuovi la storia dell'arte del Novecento, risulta necessario tornare a confrontarsi costantemente con le fonti. Il programma prevede dunque, nello specifico, un'attenzione particolare al pensiero che gli artisti hanno deciso di affidare, oltre che alle opere, alla scrittura e all'esposizione verbale, servendosi di statement, testi teorici, memorie, interviste, conferenze, pagine autobiografiche.

Sia le lezioni in aula che lo studio individuale prevederanno pertanto un focus sugli scritti degli artisti accanto a un intenso lavoro di analisi e commento delle opere, una riflessione accurata sui temi più significativi del dibattito artistico novecentesco e un'indagine capillare sui contesti di ricerca e di produzione.

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

Bibliografia obbligatoria:

1. Gli studenti possono scegliere un manuale che consenta loro di orientarsi tra gli autori, i movimenti, i centri di produzione e diffusione culturale nonché gli ambiti di dibattito che hanno caratterizzato la fine del XIX secolo e il XX secolo (fino agli anni '60). Il periodo da prendere in considerazione va dall'Impressionismo alla Pop Art, con particolare attenzione alle avanguardie storiche e agli sviluppi dell'arte successivi al secondo conflitto mondiale. Si precisa che i contenuti del manuale vanno obbligatoriamente approfonditi attraverso lo studio di tutti gli altri testi previsti dal programma e delle dispense che la docente fornirà al termine di ogni lezione e/o alla fine del corso.

Il solo studio del manuale è da ritenersi non sufficiente per poter sostenere l'esame.

2. Y-A Blois, B. Buchloh, H. Foster, R. Krauss, *Arte dal 1900*, Zanichelli, tutte le edizioni: almeno 10 capitoli, da scegliere dentro l'arco cronologico che va dal 1900 al 1965.

3. Mario De Micheli, *Le avanguardie artistiche del Novecento*, Feltrinelli, qualsiasi edizione, con specifica attenzione alla sezione dedicata ai Manifesti.

4. Scegliere n.10 dichiarazioni/interviste/capitoli tratti dai libri della Sezione 1 oppure, in alternativa, n.1 libro della Sezione 2. Attenzione: la quasi totalità dei libri in elenco è consultabile presso la Biblioteca dell'Accademia.

Sezione 1.

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

Manifesti futuristi, BUR, 2009

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*, 2007, Abscondita

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

Mario De Micheli, *Carte d'Artisti, Vol.2: Le avanguardie*, Mondadori 1995

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

Sezione 2.

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
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
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, 2004
Pietro Consagra, La città frontale, De Donato, 1969
Pietro Consagra, Vita mia, Feltrinelli, 1980
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
Jean Dubuffet, I valori selvaggi, Prospectus e altri scritti, Feltrinelli, 1991
Jean Dubuffet, Asfissiante cultura, Abscondita, 2006
Marcel Duchamp, Ingegnere del tempo perduto. Conversazione con Pierre Cabanne, Abscondita, 2009
Marcel Duchamp, Scritti, Abscondita, 2005
Max Ernst, Scritture, a cura di Ippolito Simonis, Rizzoli, 1970
Luciano Fabro, Arte torna arte, Lezioni e conferenze, 1981-1997, Einaudi 1999
Alberto Giacometti, Scritti, Abscondita, 2001
Alberto Giacometti, Scritti, Edizioni Sestante, 1999
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
Paul Klee, Diari (1898-1918), Abscondita, 2012
Paul Klee, Confessione creatrice e altri scritti, Abscondita, 2004
Paul Klee, Teoria e forma della figurazione, 1 e 2, Feltrinelli
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
Kasimir Malevic, Suprematismo, Abscondita, 2000
Kasimir Malevic. Scritti, a cura di A. B. Nakov, Feltrinelli, 1977
Piero Manzoni, Scritti sull'arte, Abscondita, 2013
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, 2003
 Joan Miró, Lavoro come un giardiniere e altri scritti, Abscondita, 2008
 Amedeo Modigliani, Le lettere, Abscondita, 2006
 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
 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, 2014
 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
 Mimmo Rotella, Autorotella, Sugar Editore, 1972
 Mark Rothko, Scritti, a cura di Salvini A., Abscondita, 2002
 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 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

Bibliografia di riferimento per eventuali approfondimenti (facoltativi):

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
 Jolanda Nigro Covre, L'Arte tedesca nel Novecento, Carocci, 1998
 Ester Coen (a cura di), Metafisica, Electa, 2003
 AA.VV., La Metafisica, Museo documentario, Palazzo Massari, Ferrara, 1981
 Luigi Paolo Finizio, Dal Neoplasticismo all'Arte Concreta. 1917-1937, Laterza, 1993
 Frances Stonor Saunders, La Guerra fredda culturale. La CIA e il mondo delle lettere e delle arti, Fazi Editore, 2004
 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
 Alberto Boatto, Pop Art, Laterza, 1983
 Barbara Rose, Paradiso Americano. Saggi sull'arte e anti-arte 1963-2008, Libri Scheiwiller, 2008
 Adachiara Zevi, Arte USA del Novecento, Carocci, 2000