

STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA

Prof. Daniela Bigi

Anno Accademico 2017-2018

Il corso indaga lo straordinario *laboratorio artistico europeo* dei primi decenni del secolo e il suo successivo ampliamento, sia geografico (soprattutto in America) che culturale, intervenuto con il riassetto geopolitico conseguente il secondo conflitto mondiale, seguendone gli sviluppi fino agli anni Settanta.

Partendo dalla necessità che si avverte nell'attuale fase storica di ripensare e riscrivere la storia dell'arte del Novecento, risulta fondamentale condurre lo studio dell'arte, fin dal Triennio, tornando ad attingere direttamente alle fonti, prime fra tutte il pensiero che gli artisti hanno deciso di affidare, oltre che alle opere, alla scrittura o all'esposizione verbale.

Sia le lezioni in aula che lo studio individuale prevederanno pertanto un'attenzione particolare rivolta agli scritti degli artisti accanto ad un intenso lavoro di analisi e commento di opere e un'accurata indagine sui più significativi contesti di dibattito, ricerca e produzione novecenteschi.

Bibliografia obbligatoria:

1. Gli studenti possono scegliere liberamente 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 il XX secolo, mettendone a fuoco urgenze tematiche e linguistiche. L'arco cronologico che devono prendere in considerazione va dagli anni Dieci agli anni Settanta.
Tra i tanti manuali pubblicati, consiglio preferibilmente la lettura di P.De Vecchi-E.Cerchiari, *Arte nel tempo*, Bompiani (3° volume). Mi preme precisare che i contenuti del manuale vanno obbligatoriamente approfonditi attraverso lo studio di tutti gli altri testi previsti dal programma e delle indicazioni bibliografiche fornite durante le lezioni;
2. Mario De Micheli, *Le avanguardie artistiche del Novecento*, Feltrinelli, qualsiasi edizione;
3. Y-A Blois, B. Buchloh, H. Foster, R.Krauss, *Arte dal 1900*, Zanichelli, 2006 (scegliere 10 capitoli compresi tra il 1946 e il 1974);
5. AA.VV., *Futurismo*, Art&Dossier, n.2, maggio 1986;
6. Marta Ragozzino, *Dada*, Art&Dossier, n.90, maggio 1994;
7. Jolanda Nigro Covre, *Mondrian e De Stijl*, Art&Dossier, n.42, gennaio 1990;
8. Nicoletta Misler, *Avanguardie russe*, Art&Dossier, n° 41, dicembre 1989;
9. AA.VV., *Astrattismo*, Art&Dossier, n.52, dicembre, 1990;
10. Marta Ragozzino, *Surrealismo*, Art&Dossier, n.103, luglio 1995
11. G.Celant, *Ambiente/Arte, Dal Futurismo alla Body Art*, La Biennale di Venezia, 1976 (pagine: 23, 24, 40-46, 60, 70-71, 78, 88-90, 96-97, 167, 168-171)
12. Scegliere 6/8 (in funzione della lunghezza) scritti di artisti tra quanti suggeriti durante le lezioni o attingendo dall'elenco che segue:
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

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

Jean Arp, "La colonna senza fine", in *Constantin 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

Jimmie Durham, "Insegnare arte. Fare arte", e "In seconda battuta" in *Jimmie Durham*, Charta, 2004 pp.15-21

Max Ernst, *Scritture*, a cura di Ippolito Simonis, Rizzoli, 1970

Luciano Fabro, *Attacapanni*, Einaudi 1978

Luciano Fabro, *Arte torna arte, Lezioni e conferenze, 1981-1997*, Einaudi 1999

Alberto Giacometti, *Scritti*, Abscondita, 2001

Alberto Giacometti, *Scritti*, Edizioni Sestante, 1999

Dan Graham, *Scritti e interviste, 1965-1995*, a cura di Adachiara Zevi, I libri di Zerinthya, 1996

George Grosz: *una autobiografia*, SugarCo Edizioni, 1984

Renato Guttuso, *Mestiere di pittore. Scritti sull'arte e la società*, De Donato, 1972

Gary Hill, *Scritti. Interviste*, a cura di Ester Coen, Electa, 2005

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

Kounellis Jannis, *Odissea lagunare*, Sellerio, 1993

Yayoi Kusama, *Infiniti net, La mia autobiografia*, Johan & Levi, Monza, 2013

Sol LeWitt, *Testi critici*, a cura di Adachiara Zevi, A.E.I.O.U., 1994, pp. 67-129

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

Kazimir 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

Bruce Nauman, *Inventa e muori. Interviste 1967-2001*, a cura di Farid Rahimi, a+mbookstore edizioni, 2005

Barnett Newman, *Il sublime, adesso*, Abscondita, 2010

Richard Nonas, "Vivo o morto – Dead or Alive", in *Richard Nonas*, Charta, 2004, pp.11-68

Georgia O'Keeffe, *Memorie*, a cura di A.Salvini, Abscondita, 2003

Giulio Paolini, *Idem*, Einaudi, 1975

Giulio Paolini, *Giro di boa*, Exit Edizioni, 1998

Giulio Paolini, *Quadrante, viaggio intorno a un'idea di esposizione*, Edizioni Dell'Oca, 2002

Pablo Picasso, *Lettere*, Abscondita, 2008

Fausto Pirandello, *Riflessioni sull'arte*, a cura di Claudia Gian Ferrari e Flavia Matitti, Abscondita, 2008

Michelangelo Pistoletto, *L'uomo nero, il lato insopportabile*, Rumma editore, 1970

Michelangelo Pistoletto, *A Minus Artist*, Hopefulmonster, 1998

Michelangelo Pistoletto, *Un artista in meno*, Hopefulmonster, 1989

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

Gerhard Richter, *La pratica quotidiana della pittura*, a cura di Hans Ulrich Obrist, Postmedia, 2003

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

Ulteriore bibliografia di riferimento (facoltativa):

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