

ANNO ACCADEMICO 2013- 2014
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

Storia dell'arte contemporanea
HISTORY OF CONTEMPORARY ART

(prof.ssa Ada Patrizia Fiorillo)

Periodo/Period: febbraio-maggio 2014/february-may 2014

Svolgimento/Discussion/Structure: 60 ore di lezioni frontali per 12cfu/60 hours of frontal lessons for 12 cfu.

Caratterizzazione/Characterization: 2 Moduli didattici per 6cfu ciascuno/2 didactic units for 6 cfu each.

MODULO I/FORM I: Lineamenti generali delle vicende artistiche contemporanee/
General introduction to the contemporary artistic events.

MODULO II/FORM II: Aspetti della scultura del XX secolo trattati con taglio monografico/Aspects of twentieth-century sculpture examined as a monographic study.

PEREQUISTI: Nessuno/None

OBIETTIVI FORMATIVI:

Il corso si propone di offrire una panoramica, la più ampia possibile, delle manifestazioni artistiche del XX secolo. L'obiettivo è di fornire agli studenti una conoscenza di base al fine di collocare opere ed artisti entro il sistema culturale del loro tempo.

FORMATIVE OBJECTIVES:

The course intends to offer an overall view of the artistic events during the 20th century. The aim is to give students a good knowledge, so that they will be able to place works and artists within the cultural system of their time.

PROGRAMMA/PROGRAMME

Contenuti del corso/Subjects relative to the course

MODULO I/UNIT I (6cfr)

Situazioni e sviluppi dell'arte contemporanea

Le lezioni riguarderanno, lungo il tracciato di un orizzonte internazionale, gli sviluppi delle vicende artistiche prodottesi dai primi anni del Novecento all'alba del XXI secolo. Si tratta di linee guida che intendono fornire un apporto metodologico allo studio dell'arte contemporanea, tenendo presenti le esperienze, le personalità, il "tempo" della contemporaneità. In tal senso è disegnato un percorso storico-critico che, muovendo dalle aperture introdotte dall'Impressionismo sul finire del XIX secolo, seguirà il tracciato segnato dalle avanguardie nella prima metà del XX secolo e quello delle neo-avanguardie nella seconda metà di esso.

Spingendosi fino alle soglie del XXI secolo, sarà presa in esame la situazione attuale, con le svariate forme di linguaggio in essa compresenti, soffermandosi in particolare sull'uso delle nuove materie e sugli apporti delle tecnologie digitali che hanno assunto un ruolo significativo nelle pratiche dell'arte.

Situations and developments in contemporary art

The lessons will cover, along the route of an international perspective, the developments of the artistic events occasioned by the early twentieth century at the dawn of the twenty-first century.

These are guidelines that are intended to provide a methodological contribution to the study of contemporary art, taking into account the experiences, personality, the "time" of modernity. Thus, it has drawn a historical-critical, moving from the openings introduced Impressionism in the late nineteenth century, follow the path marked by the avant-garde in the first half of the twentieth century and that of the neo-avant-garde in the second half of it. Going to the threshold of the twenty-first century will be considered the current situation, with the various forms of language in it simultaneously present, with particular emphasis on the use of new materials and on the contributions of digital technologies that have become a significant role in the practice of art.

MODULO II/UNIT II (6cfr)

Il corpo della forma

Questa parte del corso è dedicata ad uno specifico linguaggio di ricerca quale è quello della scultura contemporanea. L'inquadramento monografico intende prendere in esame aspetti e dinamiche che attengono alla scultura del XX secolo. Partendo dall'interrogativo di cosa può dirsi scultura, una volta che le esperienze propostesi nel secolo breve ne hanno minato il suo radicato e duraturo statuto, le lezioni si rivolgeranno ad affrontare alcuni nodi tematici che hanno contribuito agli sviluppi delle ricerche plastiche. Essi riguarderanno la nozione di tempo sulla quale si sono strutturati temi e figure propri alla scultura del Novecento; la pratica del formare posta in relazione alla centralità del corpo scultoreo ed anche alla sua dissoluzione; il ruolo del disegno per gli scultori indagato quale momento ideativo e progettuale.

Infine tentando di rispondere alla domanda *Che cos'è la scultura oggi?* sarà tracciata una breve mappa delle esperienze attuali, mettendone in luce dialettica, divergenze e discontinuità.

The body of the form

This part of the course is dedicated to a specific language of research, that is of the contemporary sculpture. The monographic context intends to examine the aspects and the dynamics of the sculpture produced during the 20th century. Starting from the question of what it can be defined sculpture, as, during the brief century, the experiences have ruined its consolidate and permanent statute, the lessons intend to approach some aspects that influenced the development of various researches in the plastic area. They examine the notion of time, that represents the source of themes and figures regarding the sculpture produced during the 20th century, such as the experience of the form in relation to the centrally sculptural body and also to its dissolution; the role of design for sculptors, who consider it as a creative and planning moment.

In order to answer the question *What is the sculpture today?* , it will emphasize all the present experiences, showing their differences and discontinuities.

Bibliografia/Bibliography (12cfu)

MODULO I/UNIT I

a scelta uno dei seguenti manuali/ you can choose among these books:

G.Dorfles - A.Vettese, *Il Novecento. Protagonisti e movimenti*, Atlas, Bergamo 2006 (tomo 3A).

Arte del Novecento, Mondadori Università, Milano 2002: vol.1, S. Gallo-G.Zucconi, *Arte del Novecento 1900-1944*; M.Mirolla - G.Zucconi, *Arte del Novecento 1945-2001*.

**In alternativa o ad integrazione solo per chi possiede una buona conoscenza di base/
If you have a good knowledge of the subject, these books will be considered as an alternative or an integration:**

D.Riout, *L'arte del Ventesimo secolo. Protagonisti, temi, correnti*, Einaudi, Torino 2000.

F.Poli, (a cura di), *Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi*, Electa, Milano 2003.

MODULO II/UNIT II

A.P.Fiorillo, *Il corpo della forma. Aspetti della scultura del XX secolo*, Liguori Editore, Napoli 2013. (in corso di stampa)

In alterativa dispensa fornita dal docente a fine corso.

Lecture consigliate/ Suggested bibliography (ModuloII)

H.Focillon, *Vita delle forme*, Einaudi, Torino 1972-1987.

M.Heidegger, *L'arte e lo spazio*, Il Nuovo Melangolo, Genova 2003.

Sculpture contemporaine 1970-1986, in "Artstudio", numero speciale, Parigi 1986.

R.Wittkower, *La scultura raccontata da Rudolf Wittkower dall'Antichità al Novecento*, trad.di R.Pedio, Einaudi, Torino 1985 (cap.XI e XII).

Esame/Exam

La prova finale, in forma di colloquio, verterà sui temi trattati nel corso delle lezioni e degli incontri: essa prevede, sulla base della bibliografia indicata, una capacità di inquadramento storico dei movimenti e di riconoscimento stilistico delle opere.

The last text is an oral examination and treats the subjects discussed during the lessons. Basing on the above mentioned bibliography, it is necessary the ability to collocate the movements in their context and to recognize stylistically the works.