

# — Syllabus

Dipartimento di Progettazione e arti applicate

Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte

DAPL 08 — Diploma Accademico di Primo Livello in Arti tecnologiche

## **Storia dell'arte contemporanea 2 A-L**

**Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA**

**Materia di base obbligatoria**

a.a. 2021–2022

### **Professoressa Ambra Stazzone**

Titolare di ruolo di Stile, Storia dell'arte e del costume (ABST 47)

Posta elettronica istituzionale (PEO): [ambrastazzone@abacatania.it](mailto:ambrastazzone@abacatania.it)

Orario di ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì dalle 10.30 alle 10.40

Inoltre si risponde alle e-mail inviate da PEO e ai messaggi inviati su Teams

Sede: Via Franchetti Aula 9 e Piattaforma Teams. codice krh2g7f

Cultrice della materia: dott.ssa Monica Faia

### **Multimedialità e sconfinamenti 2**

**Finzione come realtà. E viceversa (Maurizio Cattelan e Damien Hirst)**

**L'esposizione mediatica è tutto. Arte e politica (Banksy e Ai Weiwei)**

#### **— Obiettivi formativi**

Il corso rappresenta la continuazione di quello tenuto l'anno precedente, dunque è strutturato in modo da far sì che gli studenti acquisiscano le conoscenze storico-artistiche relative al periodo analizzato, senza dimenticare il contesto storico-politico-culturale, e che continuino a sviluppare una loro visione critica rispetto alla materia trattata.

Il percorso seguirà della multimedialità e degli sconfinamenti, tratterà dell'arte dagli Anni '70 ai nostri giorni e contemplerà anche approfondimenti monografici su alcuni dei più interessanti artisti del panorama artistico internazionale: Maurizio Cattelan e Damien Hirst; Banksy e Ai Weiwei.

È prevista la partecipazione attiva degli studenti alle lezioni, oltre che alla verifica intermedia, per far sì che l'esame finale costituisca "semplicemente" un momento durante il quale poter esprimere quel che si è costruito durante il corso stesso.

#### **— Modalità di svolgimento dell'insegnamento**

Lezioni frontali e lezioni partecipate.

I concetti saranno proposti anche grazie all'analisi di dipinti, sculture, fotografie, cortometraggi, video e documentari.

Sarà dato spazio alla partecipazione attiva degli studenti.

I semestre: 1a–6a settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 10.40–12.30

## — Modalità esame

### Verifica intermedia ed esame finale

#### Verifica intermedia

**Progetto #1:** contesto storico-culturale

1. Anni '70
2. Anni '80
3. Anni '90
4. Anni 2000 (fino ad oggi)

La valutazione della verifica intermedia sarà tenuta in conto ai fini della valutazione dell'esame finale. Gli studenti, divisi in gruppi, saranno tenuti a realizzare dei brevi montaggi video (3-5 minuti ciascuno) composti da materiali reperiti in rete, incentrati sul contesto storico e culturale dei periodi oggetto del corso. Tutti i lavori saranno visionati in aula (contest); i montaggi più efficaci potranno essere selezionati per ulteriori progetti.

#### Esame finale

L'esame darà conto della visione personale di ogni singolo studente e consisterà in un colloquio su tutto il corso, dunque verterà su:

- opere, autori, argomenti affrontati durante le lezioni (**vedi sotto Contenuti del corso**)
- testi riportati in bibliografia (**vedi sotto Bibliografia obbligatoria**)
- filmati analizzati a lezione (**vedi sotto Filmografia obbligatoria**)

La metodologia dell'esame sarà la stessa utilizzata durante il corso, dunque il discorso partirà sempre dall'analisi delle opere presenti sui libri di testo per ampliarsi sul contesto e sarà favorito un atteggiamento critico e personale piuttosto che uno prettamente nozionistico.

## — Prerequisiti richiesti

Conoscenza del programma del primo anno dello stesso corso

## — Contenuti e programmazione del corso

Il corso affronterà l'arte dagli anni Settanta fino ad oggi, ponendo maggiore attenzione sui movimenti, sugli artisti e sulle opere dove è più importante l'approccio multimediale e il superamento dei confini tra le varie tecniche.

Si approfondirà inoltre l'operato di Maurizio Cattelan e di Damien Hirst, due artisti che si possono ritenere fondamentali per comprendere l'arte dei nostri giorni.

Si analizzeranno criticamente tutti i vari aspetti del loro lavoro che presenta alcuni punti di tangenza, ad esempio l'attitudine a giocare continuamente tra l'essere tremendamente seri e, al contempo, altrettanto tremendamente scanzonati.

Inoltre, anche attraverso l'analisi delle loro pratiche artistiche, si indagheranno i vari aspetti che connotano oggi il sistema dell'arte contemporanea, non dimenticando il tema centrale del rapporto dell'arte con il pubblico, considerando anche gli ultimissimi sviluppi.

—Elenco artisti anni '70, '80, '90, Duemila

**Anni '70**

**Arte concettuale**

- John Baldessari
- Berndt & Hilla Becher
- Alighiero Boetti
- Christian Boltanski
- Marcel Broodthaers
- Daniel Buren
- Hanne Darboven
- Hans Haache
- On Hawara
- Mary Kelly
- Joseph Kosuth
- Sol Lewitt
- Gordon Matta-Clark
- Giulio Paolini
- Franco Vaccari
- Lawrence Weiner

**Process Art**

- Lynda Benglis
- Joseph Beuys
- Eva Hesse
- Robert Morris
- Richard Serra

**Land Art**

- Christo e Jeanne- Claude
- Walter De Maria
- Hamish Fulton
- Michael Heizer
- Nancy Holt
- Richard Long
- Ana Mendieta
- Dennis Hoppenheim
- Robert Smithson
- James Turrell

**Body Art**

- Marina Abramovic - Ulay
- Vito Acconci
- Chris Burden
- Valie Export
- Gilbert & George
- Dan Graham
- Rebecca Horn
- Urs Lüthi
- Paul McCarthy
- Otto Muehl
- Hermann Nitsch
- Luigi Ontani
- Gina Pane

**Iperrealismo**

- John De Andrea
- Richard Estes
- Duane Hanson
- David Hochney

**Anni '80**

**Transavanguardia e Nuova Pittura**

- Sandro Chia
- Francesco Clemente
- Enzo Cucchi

- Nicola De Maria
- Mimmo Paladino
- Susan Rothenberg
- David Salle
- Julian Schnabel

**Neoespressionismo**

- Georg Baselitz
- Joerg Immendorff
- Anselm Kiefer
- AR Penck
- Sigmar Polke

**Graffiti Writing, Haring, Basquiat**

- Jean-Michel Basquiat
- Dondi
- Futura 2000
- Keith Haring
- Rammellzee

**Fotografia**

- Dora Birnbaum
- Andreas Gursky
- Candida Höfer
- Robert Mapplethorpe
- Thomas Ruff
- Andres Serrano
- Thomas Struth

**Videoarte**

- Gary Hill
- Bill Viola

**Neoconcettuale**

- Jenny Holzer
- Barbara Kruger
- Louise Lawler
- Sherrie Levine
- Richard Prince
- Cindy Sherman
- Haim Steinbach

**Nuova Scultura**

- Tony Cragg
- Fischli&Weiss
- Antony Gormley
- Anish Kapoor
- Jeff Koons
- Cady Noland
- Thomas Schütte

**Anni '90**

**Multiculturalismo e arte post-coloniale**

- Marlene Dumas
- Cai Guo-Qiang
- Mona Hatoum
- William Kentridge

**Genere e identità**

- Cosima Von Bonin
- Monica Bonvicini
- Nan Goldin
- Félix González-Torres
- Zoe Leonard
- Sarah Lucas
- Eva Marisaldi
- Pipilotti Rist
- Wolfgang Tillmanns
- Rosamarie Trockel

***Post Human***

- Mathew Barney
- Damien Hirst
- Jeff Koons
- Paul McCarthy
- Marc Quinn
- Charles Ray
- Andres Serrano
- Kiki Smith

***Arte relazionale***

- Vanessa Beecroft
- Maurizio Cattelan
- Thomas Hirschhorn
- Carsten Höller
- Pierre Huyghe
- Rirkrit Tiravanija

***Postmodernità***

- Douglas Gordon
- Ilya Kabakov
- Liliana Moro
- Gabriel Orozco
- Rachel Whiteread

***Anni Duemila***

- Matthew Barney
- Robert Gober
- Piotr Uklanski
- Kara Walker
- William Kentridge
- Steve McQueen
- Thomas Demand
- Gabriel Orozco
- Damien Hirst
- Piotr Uklanski
- Jürgen Teller
- Maurizio Cattelan
- Dinos and Jake Chapman
- Ron Mueck
- Doug Aitken
- Hiroshi Sugimoto
- Thomas Hirschhorn
- David Hammons
- Richard Prince
- Andreas Gursky
- Richard Serra
- Vanessa Beecroft
- Fiona Tan
- Cao Fei
- Sarah Lucas
- Matthew Barney
- Jeff Wall
- Carmit Gil
- Jeppe Hein
- Roudolf Stingel
- Olafur Eliasson
- Marlene Dumas
- Koo Donghee
- Song Tao
- Maurizio Cattelan
- Hu Yang
- So Young Choi
- Tobias Rehberger

- Liu Ding
- Gim Hongsook
- Gregor Schneider
- Rudolf Stingel
- Marc Quinn
- Lee Young-Baek
- Philippe Parreno, Douglas Gordon
- Societas Raffaello Sanzio
- Charles Ray
- Adrian Paci
- Francesco Vezzoli
- Doris Salcedo
- 

#### – Bibliografia obbligatoria

1. Ludovico Pratesi, *Maurizio Cattelan*, Giunti Collana Arte e Dossier, 2017
2. Arturo Galansino, *Ai Wei Wei*, Giunti Collana Art e Dossier, 2016
3. Aa. Vv., *Contemporanea. Arte dal 1950 ad oggi*, Electa:
4. *Anni Settanta: Panorama artistico internazionale, Arte concettuale, Process Art, Land Art, Body Art, Iperrealismo*
5. *Anni Ottanta: Panorama artistico internazionale, Transavanguardia e Nuova Pittura, Neoespressionismo, Graffiti Writing, Fotografia, Neoconcettuale, Nuova Scultura*
6. *Anni Novanta: Panorama artistico internazionale, Multiculturalismo e arte post-coloniale, Genere e identità, Post Human, Arte Relazionale, Postmodernità*
7. *Duemila. Il secolo a uncinetto*
8. Ulteriore bibliografia indicata a lezione

#### – Filmografia e videografia obbligatoria

1. *Cattelan: Breath Ghosts Blind*, Pirelli HangarBicocca, Milano (luglio 2021-febbraio 2022) <https://video.sky.it/news/spettacolo/video/maurizio-cattelan-in-mostra-allhangar-bicocca-di-milano-683981>
2. *Hirst: Treasures from the Wreck of the Unbelievable*, di Sam Hobkinson, UK, 2017, 1'30" (Netflix): trailer e intervista (Palazzo Grassi Punta della Dogana)
3. *Hirst: Archaeology now*, mostra a Villa Borghese, Roma (giugno-novembre 2021) <https://www.youtube.com/watch?v=TtJzIK0IYoQ>
4. Ulteriore filmografia e videografia indicata a lezione

#### – Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) sono supportati da professori e da tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata).

Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell'avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso.

Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale [cinap@abacatania.it](mailto:cinap@abacatania.it)