

**accademia
di belle
arti
catania**

Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Syllabus

DAPL04 - Grafica, illustrazione
Storia dell'Arte Contemporanea (Cinema)
CODICE ABST 47 / 6 CREDITI / 45 ORE
a.a. 2024/2025

Professoressa Laura Barreca
Docente di ruolo di Stile, Storia dell'arte e del Costume (ABST 47)
Posta elettronica
laurabarreca@abacatania.it

Cultrice della materia
d.ssa Giulia Papa
giuliapapa@abacatania.it

– Obiettivi formativi

Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente deve dimostrare di conoscere e comprendere i fenomeni relativi alla storia dell'arte contemporanea attraverso i suoi linguaggi, le pratiche, gli artisti, i movimenti che hanno caratterizzato l'età contemporanea. Attraverso l'analisi critica degli argomenti trattati il modulo sollecita la formazione di una propria capacità critica e teorica, attraverso fonti bibliografiche aggiornate. La riflessione teorica è rivolta alla creazione di un pensiero critico e autonomo, sviluppando l'abilità nella conoscenza dei linguaggi e dei fenomeni artistici contemporanei.

Capacità di conoscere e applicare: lo studente deve dimostrare di saper conoscere comprendere e **contestualizzare** i fenomeni legati alla trattazione della storia dell'arte contemporanea attraverso il supporto di testi, monografie, volumi, pubblicazioni, suggerite dal docente, anche su argomenti specifici, con l'obiettivo di sviluppare la capacità critica e riflessiva dello studente.

Abilità comunicative: Lo studente deve dimostrare di possedere le abilità comunicative e di argomentazione volte a una trattazione consapevole e significativa degli studi sull'arte contemporanea.

– Modalità di svolgimento

Didattica in presenza con lezioni frontali in aula.
I semestre: giovedì e venerdì

– Modalità esame

L'esame si svolgerà in forma orale e verificherà la conoscenza critica dei testi indicati. E' richiesta la capacità d'analisi e il riconoscimento dei materiali iconografici studiati durante il corso e la presentazione di una tesina elaborata su un argomento concordato con la docente e redatto attenendosi alle norme redazionali fornite durante il corso.

– Prerequisiti richiesti

E' richiesta la capacità d'analisi e il riconoscimento dei materiali iconografici studiati durante il corso e la presentazione di un elaborato su un argomento concordato con la docente e redatto attenendosi alle norme redazionali fornite durante il corso.

– Frequenza delle lezioni

La frequenza è obbligatoria non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

– Contenuti del corso

Il programma di Storia dell'Arte ha come obiettivo la conoscenza delle principali correnti storico-artistiche dal XX al XXI secolo con riferimento alla complessità dei rapporti tra arte, scienza e tecnologia. In particolare il corso intende offrire agli studenti e **alle studentesse** un'ampia analisi dei principali movimenti, artisti e opere che hanno caratterizzato l'evoluzione dell'arte in rapporto alla scienza e all'innovazione tecnologica. Il corso affronta l'evoluzione storico-artistica a partire dall'Impressionismo, all'Art Nouveau, al De Stijl, fino ai movimenti artistici delle Avanguardie storiche del primo Novecento (Cubismo, Astrattismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo). Per ogni periodo saranno presi in esame argomenti monografici su alcuni dei protagonisti delle Avanguardie e sarà data lettura dei principali manifesti artistici. Sarà in particolare affrontato lo studio della vicenda della Bauhaus, in relazione al rapporto tra arte, industria e design, con la nascita del cinema d'avanguardia a cui sarà affiancata la visione dei film d'artista (George Meliès, Man Ray, Francis Picabia, Marcel Duchamp,) e ancora prima con le sperimentazioni fotografiche di fine Ottocento (i fratelli Lumière, Etienne-Jules Marey, Edward Muybridge, Dziga Vertov, Sergej Ėjzenštejn). Dal Secondo Dopoguerra in poi saranno affrontate le principali tendenze artistiche e i movimenti italiani e internazionali che hanno partecipato al rinnovamento dei linguaggi e della cultura visiva nel secondo Novecento: Arte Concettuale, Land Art, Pop Art, Minimal Art, Videoarte, Performance Art, Arte Cinetica, fino alle più recenti espressioni artistiche contemporanee. Sono in programma incontri con artisti, studiosi, esperti d'arte contemporanea, con l'obiettivo di fornire agli studenti una visione complessa e sfaccettata della modernità e della contemporaneità e viaggi di studio in musei e gallerie italiane. Agli studenti è richiesta la partecipazione attiva con la redazione di una tesina, il cui argomento è da concordare con la docente e la preparazione di una relazione storico-artistica. L'obiettivo formativo del corso è di sviluppare negli studenti e nelle studentesse una capacità critica e un lessico specifico relativamente alle maggiori correnti dell'Arte Contemporanea, di avvicinarlo alle questioni rilevanti, ai protagonisti, ai fenomeni trattati, attraverso la conoscenza delle vicende storico-artistiche più significative.

– Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente deve dimostrare di conoscere e comprendere i fenomeni relativi alla storia dell'arte contemporanea, attraverso i suoi linguaggi, le pratiche, gli artisti, i movimenti che hanno caratterizzato l'età

contemporanea. Attraverso l'analisi critica degli argomenti trattati il modulo sollecita la formazione di una propria capacità critica e teorica, attraverso fonti bibliografiche aggiornate. La riflessione teorica è rivolta alla creazione di un giudizio critico ed autonomo, sviluppando una abilità nella conoscenza dei linguaggi e dei fenomeni artistici contemporanei.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Lo studente deve dimostrare di saper conoscere e comprendere i fenomeni legati alla trattazione della storia dell'arte contemporanea attraverso il supporto di testi, monografie, volumi, pubblicazioni suggerite dal docente, anche su argomenti specifici, con l'obiettivo di sviluppare la capacità critica dello studente.

Autonomia di giudizio: Lo studente deve dimostrare di saper contestualizzare e possedere un'autonomia di giudizio rispetto ai movimenti storico-artistici dell'età contemporanea, in relazione, in particolare, ad una lettura critica dei fenomeni emersi nel XXI secolo.

Abilità comunicative: Lo studente deve dimostrare di possedere le abilità comunicative volte ad una trattazione consapevole e una conoscenza critica degli studi sull'arte contemporanea.

Capacità d'apprendimento: Lo studente deve dimostrare di possedere adeguate capacità di apprendimento nell'ambito della storia dell'arte dell'età contemporanea.

– Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

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

Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor, dove assegnato, un colloquio personale mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme 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, o comunque non oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni sia per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it

– Testo obbligatorio:

Gillo Dorfles, Angela Vettese, *Arte. Artisti, opere e temi. Dal Post-Impressionismo ad oggi*, Istituto Italiano Edizioni Atlas, Bergamo, 2019;

3 saggi obbligatori a scelta tra i seguenti:

Chimamanda Ngozi Adichie, *Dovremmo essere tutti femministi*, Einaudi, 2021

Guy Debord, *La società dello spettacolo*, Massari Editore, 2002

Nicolas Bourriaud, *Postproduction*, postmedia books 2004

Maurizio Calvesi, *Le due avanguardie. Dal futurismo alla pop art*, Laterza, Bari, 2008

Walter Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Einaudi (qualsiasi edizione)

Jean Francois Lyotard, *La condizione postmoderna*, Feltrinelli (qualsiasi edizione)

Nicolas Bourriaud, *Estetica relazionale*, Postmedia books, 2010

Angela Vettese, *L'arte contemporanea. Tra mercato e nuovi linguaggi*, Il Mulino, 2017

Christian Caliandro, *Storie dell'arte contemporanea*, Mondadori Università, 2021
Francesco Poli, *Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi*. Ediz. Illustrata, Mondadori Electa, 2005

Dispense fornite dalla docente durante il corso

VISIONE DEI SEGUENTI VIDEO E FILM:

Oskar Schlemmer, *Il Balletto triadico* (Triadisches Ballett), 1922

Fernand Leger, *Ballet Mecanique*, 1924

Marcel Duchamp, *Anemic Cinema*, 1926

Man Ray, *Emak Bakia*, 1926

Maya Deren, *The Meches of the Afternoon*, 1946