

— Syllabus

Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Fotografia
DAPL 06 — Diploma Accademico di Primo Livello in Fotografia

Storia dell'arte contemporanea 1 A-L

Codice ABST 47 — 45 ore 6 CFA

Materia di base obbligatoria

a.a. 2020–2021

Professoressa Ambra Stazzone

Titolare di ruolo di Stile, Storia dell'arte e del costume (ABST 47)
Posta elettronica istituzionale (PEO): ambrastazzone@abacatania.it
Orario di ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì dalle 10.10 alle 10.30
Sede: Piattaforma Teams
Cultrici della materia: Monica Faia; Giuliana Giannetto

Interrelazioni 1 + Un nuovo modo di guardare cambierà il mondo? (Man Ray e Yves Klein)

— Obiettivi formativi

Il corso 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 sviluppino un approccio critico alla materia trattata, che sarà affrontata seguendo un percorso cronologico ma secondo un approccio tematico che prevede anche due approfondimenti monografici.

Gli studenti avranno modo di partecipare al corso attivamente, sia ad ogni singola lezione che al momento della verifica intermedia, cosicché l'esame finale rappresenterà un momento durante il quale 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: 7^a–12ª settimana (lunedì, martedì, mercoledì) ore 08.30–10.10

— Modalità esame

Verifica intermedia ed esame finale

Verifica intermedia

Power point #1: gli studenti, divisi in gruppi, saranno tenuti a realizzare degli approfondimenti su un solo argomento relativo alla parte introduttiva del corso (nascita della fotografia, della cronofotografia, del

fotodinamismo, del cinema e della pubblicità etc.) e quindi realizzeranno, evitando sovrapposizioni tra i vari gruppi, un power point consistente in una serie di immagini non accompagnate da testo esplicativo ma bensì da didascalie scientifiche: nome autore, titolo, data realizzazione, materiali, collocazione.

Tali power point saranno revisionati davanti a tutti gli studenti del corso durante il corso stesso e diventeranno materiali da condividere con i colleghi.

La valutazione di tale verifica intermedia sarà tenuta in conto ai fini della valutazione dell'esame finale; la verifica intermedia servirà per poter sostenere l'esame anche nelle sessioni successive alla prima utile.

Gli studenti che non avranno sostenuto la verifica intermedia saranno considerati "non frequentanti" al pari degli studenti che non avranno frequentato almeno l'80% delle lezioni.

Gli studenti non frequentanti in aggiunta al presente programma saranno tenuti a portare all'esame ulteriori testi da concordare con la docente.

Esame finale

L'esame 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**)

-video e film analizzati a lezione (vedi sotto **Filmografia**)

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

Power point #2: proprio per raggiungere gli obiettivi formativi prefissati, utilizzando la modalità già sperimentata nel corso della verifica intermedia, gli studenti porteranno all'esame un secondo power point. In questo caso però sarà realizzato singolarmente da ogni studente e darà conto della sua visione personale di tutto il corso, di quanto appreso tramite la partecipazione alle lezioni e a seguito dello studio individuale.

Come nel caso del power point #1 presenterà immagini non accompagnate da testo esplicativo ma corredate dalle sole didascalie scientifiche: nome autore, titolo, data realizzazione, materiali, collocazione.

— Prerequisiti richiesti

Conoscenza scolastica della Storia dell'arte dai graffiti preistorici alle avanguardie storiche.

— Frequenza lezioni

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all'80% della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

— Contenuti e programmazione del corso

Il corso prenderà le mosse dalla fine dell'Ottocento, ovvero dal punto di svolta rappresentato dalla rivoluzione industriale e dall'impatto della nascita della fotografia, della cronofotografia, del fotodinamismo, del cinema e della pubblicità sull'arte.

A seguire si affronteranno Dadaismo e Surrealismo attraverso l'operato di 4 artisti che hanno rivoluzionato il corso dell'arte: Man Ray (approfondimento), Marcel Duchamp, Salvador Dalì, René Magritte.

Artisti i cui lavori presentano il superamento dei confini tra le varie tecniche e le varie arti e sono imprescindibili per comprendere gli sviluppi successivi.

Si continuerà affrontando l'arte degli Anni Cinquanta e degli Anni Sessanta, sempre ponendo maggiore attenzione sui movimenti, sugli artisti e sulle opere dove è più importante il tema delle interrelazioni, il superamento dei confini tra le varie tecniche e le varie forme d'arte.

A questo punto si passerà ad un secondo approfondimento, questo dedicato a Yves Klein, un altro dell'esiguo gruppo di artisti rivoluzionari della prima metà del Novecento, analizzando criticamente tutti gli aspetti del suo multiforme operato.

–Bibliografia obbligatoria

- 1) Arturo Schwarz, *Man Ray*, Giunti (collana artedossier)
- 2) Man Ray, *Sulla fotografia*, Abscondita 2018 oppure *Man Ray, La fotografia come arte*, Abscondita 2015
- 3) Hannah Weitemeier, *Yves Klein*, Taschen 2019 (collana basic art italiano)
- 4) Thomas McEvilley, *Yves il provocatore. Yves Klein e l'arte del ventesimo secolo*,
- 5) Aa. Vv., *Contemporanea. Arte dal 1950 ad oggi*, Electa:
-Francesco Poli, *Anni Cinquanta: Panorama artistico internazionale; Informale; Espressionismo astratto; Spazialismo e arte nucleare; New Dada; Figura umana*
-Martina Corgnati, *Anni Sessanta: Panorama artistico internazionale; Pop Art; Nouveau Réalisme e Azimuth; Arte Cinetica e Programmata, Minimal Art, Arte Povera; Happening e Fluxus*

–Filmografia

- 1) *La Sortie de l'usine Lumière* (L'uscita dalle Officine Lumière), di Auguste e Louis Lumière, F, 1895, 45''
- 2) *Entrée d'un train en gare de la Ciotat* (L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat), di A. e L. Lumière, F, 1896, 50''
- 3) *L'homme orchestre* (L'uomo orchestra), di Georges Méliès F, 1900, 1'41''
- 4) *Le voyage dans la lune* (Il viaggio verso la luna), di Georges Méliès, F, 1902, 15'
- 5) *Entr'acte* (Tra gli atti) di René Clair e Francis Picabia, F, 1924, 22'
- 6) *Le retour a la raison* (Il ritorno alla ragione) di Man Ray, F, 1923, 3'
- 7) *Anémic Cinéma* (Cinema Anemico) di Marcel Duchamp, F, 1926, 7'
- 8) *Dreams That Money Can Buy* di Hans Richter: episodio *Discs*, sceneggiatura di Duchamp, musica di John Cage, USA, 1947, 4'
- 9) *Un chien andalou* (Un cane andaluso) di Luis Buñuel, soggetto e scen. di Buñuel e Dalì, F, 1929, 21'
- 10) *L'âge d'or* (L'età d'oro) di Luis Buñuel, soggetto e sceneggiatura di Buñuel e Dalì, F, 1930 (trailer 1'20'')
- 11) *Destino* di Salvador Dalì e Walt Disney, USA, 1945-2003, 6'
- 12) *Spellbound* (Io ti salverò) di Alfred Hitchcock, USA, 1945 (scenografia del sogno di Salvador Dalì, 3'30'')
- 13) *Father of the Bride* (Il padre della sposa) di V. Minnelli, USA, 1950 (scenografia del sogno di Dalì, 1'18'')
- 14) *Home Movies* di René Magritte, 1956-57 (riprese amatoriali)

–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