

TITOLAZIONE DISCIPLINA

STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA - TRIENNIO (6 CFA)

prof. FRANCO FRANCESCA

n. ore 45

a.a. 2023-2024

CORSO MONOGRAFICO

Tecniche e procedimenti dell'arte contemporanea: dalle avanguardie storiche alla condizione post-mediale dell'arte

OBIETTIVI

Conoscenza dei movimenti, delle correnti, delle personalità e delle opere iconiche della storia dell'arte contemporanea dal Realismo di metà Ottocento agli anni Ottanta-Novanta del Novecento. Conoscenza dell'orizzonte culturale all'interno del quale gli autori hanno operato. Riconoscimento delle opere più significative che contraddistinguono il periodo trattato.

CONTENUTI

Il corso si compone di lezioni teoriche tenute dal docente, tese a raccontare e spiegare, da un punto di vista linguistico, iconografico e iconologico, le ricerche che contrassegnano il periodo che va dal Realismo di metà 800 agli Novanta del 900, approfondendo le opere e gli autori più rappresentativi. In particolare, sarà approfondita la sconoscenza di tecniche, materiali e processualità operative sperimentali messi in campo dagli artisti. Le lezioni si articolano in 7 macro sezioni:

- Positivismo: Realismo, Impressionismo, Neo-impressionismo;
- Decadentismo: Post-impressionismo, Sintetismo, Simbolismo, Secessioni;
- Modernismo: Avanguardie storiche del primo Novecento (dall'Espressionismo al Surrealismo);
- Dal ritorno all'ordine al dibattito del secondo dopoguerra;
- Neoavanguardie e Postmodernismo (dall'Arte ottico-cinetica e programmata al Neo-espressionismo);
- Dopo la fine delle Neoavanguardie.

PREREQUISITI

Buona conoscenza della lingua italiana; buona conoscenza della storia contemporanea in tutti i suoi sviluppi; conoscenza generale delle principali correnti filosofiche e letterarie che vanno da metà '800 a tutto il '900.

BIBLIOGRAFIA CORSO GENERALE

- Lezioni del docente;

- Un manuale a scelta tra i seguenti:
 - Francesca Alfano Miglietti, *PER-CORSI di arte contemporanea. Dall'Impressionismo a oggi*, Skira, Milano, 2011 o edizioni successive;
 - Salvatore Settis, Tomaso Montanari: *Arte. Una storia naturale e civile. 4. Dal Barocco all'Impressionismo* (ultimi due capitoli) + *Arte. Una storia naturale e civile. 5. Dal postimpressionismo al contemporaneo*, Einaudi Scuola, Milano 2019.
- Tesina scritta su un argomento non direttamente affrontato o non approfondito nelle lezioni. L'elaborato deve essere corredato da immagini con didascalie, note a piè di pagina e bibliografia (consultare minimo tre fonti autorevoli cartacee e/o internet, per verificare le informazioni). Lunghezza minima: 3 cartelle (1 cartella: 1.800 battute spazi inclusi). Per redigere l'elaborato si possono consultare i volumi monografici di *ArteDossier* (in biblioteca o in vendita).
Temi proposti dal docente:
Banksy, Bacon, Blake, Burne-Jones, Canova, Casorati, Cattelan, Constable, Corot, Marlen Dumas, Goya, Jaques Louis David, Delacroix, Fabre, Leonor Fini, Lucian Freud, Friedrich, Fussli, Gericault, Homer e gli impressionisti americani, Kounellis, Ingres, Iperrealismo, Leger, Lempicka, Macchiaioli, Matisse e il Mediterraneo, William Morris, Nabis, Neoclassicismo, Nuova Oggettività, Orozco, Rivera, Siqueiros: Muralismo messicano, Napoleone e le arti, Ottocento Italiano: la Pittura, Picasso: da Guernica a Massacro in Corea, Preraffaelliti, Primitivismo, Realismo magico, Romanticismo, Savinio, Scapigliatura, Severini, Situazionismo, Sironi e il "Novecento", Stile Impero, Street Art, Turner, Van Gogh tra antico e moderno, Video Arte, Bill Viola, Ai Weiwei, Whistler.
Per ulteriore scelta, si rimanda al link: <https://www.artedossier.it/it/art-bookshop/search/dossier/?page=2> (solo temi e/o autori relativi al periodo storico che va dal secondo Settecento ai giorni nostri).

BIBLIOGRAFIA CORSO MONOGRAFICO

- Silvia Bordini (a cura di), *Arte contemporanea e tecniche. Materiali procedimenti, sperimentazioni*, Carocci editore, Roma, 2012 o edizioni successive.

ESAME FINALE

L'esame di fine corso è orale e comprende la discussione della tesina (contenuto, struttura logica, grammatica, riferimenti bibliografici). Si compone di domande volte a verificare la padronanza della materia trattata nel corso e la capacità dello studente di orientarsi nel tempo e nello spazio. Le domande vertono su movimenti, gruppi e sugli autori più significativi; su materiali, tecniche e procedimenti adottati dagli artisti; sul riconoscimento delle opere iconiche e sulla comprensione dei concetti nodali.

DOCENTE

Storica e critica d'arte, pubblicista iscritta all'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Ha conseguito la laurea in Lettere presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; la Specializzazione post laurea in Beni storico artistici presso l'Università degli Studi di Siena e il Master in Catalogazione informatizzata per la valorizzazione dei Beni culturali presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.

Dal 1999 al 2004 collabora a Roma con La GNAM-Galleria Nazione d'Arte Moderna e Contemporanea, la Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale, il MACRO-Museo d'Arte Contemporanea di Roma, l'ICG-Istituto Centrale per la Grafica, occupandosi soprattutto di catalogazione di opere di Otto e Novecento e di arti applicate. Nel 2005 pubblica la monografia *Enrico Accatino. Dal realismo all'astrazione alla "sintesi delle arti"* (De Luca Editori d'Arte, Roma).

Dal 2000 al 2017 è autore di voci biografiche per il *Dizionario Biografico degli Italiani* edito dall'Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani. Dal 2006 è curatore dell'Archivio del pittore futurista Carlo Erba (*I Futuristi a Dosso Casina*, Mazzotta, Milano 2008; *La guerra che verrà non è la prima*, Electa, Milano 2014; www.carloerbafuturista.it/). Contemporaneamente, collabora con gallerie private focalizzate sugli artisti emergenti a Roma e a Montalcino.

Dal 2005 al 2009 lavora presso il MADRE-Museo d'Arte contemporanea Donna Regina di Napoli, realizzando testi per le pubblicazioni on line e cartacee del museo, tra cui il volume dedicato alla collezione permanente e temporanea (Electa, Milano 2005) e alla mostra antologica di *Jannis Kounellis* (Electa, Milano 2006). Dal 2008 al 2017 collabora con il critico Achille Bonito Oliva come assistente alla curatela e coordinatrice scientifica di mostre e cataloghi (*Alighiero & Boetti. Mettere all'arte il mondo*, Electa, Milano 2009; *Gino De Dominicis, l'immortale*, Electa, Milano 2010; *La Transavanguardia italiana*, Skira, Milano 2011; *L'albero della cuccagna. Nutrimenti dell'arte*, Skira, Milano 2017). Dal 2013 è direttrice della Fondazione Alighiero e Boetti, per la quale cura nel 2014 con Sergio Risaliti la mostra antologica *Alighiero e Boetti. Tra sé e sé abbracciare il mondo*.

Dal 2010 affianca all'attività professionale quella accademica, insegnando presso il Quasar Design University di Roma, le Accademie di Belle Arti di Carrara, L'Aquila, Frosinone e Verona, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" e l'Università di Torino.

Nel 2019 cura due convegni presso il Macro di Roma: *L'arte relazionale prima di Nicolas Bourriaud. Gli anni '80 e '90 in Italia* e *Materiali inediti sul Futurismo*. Nel 2022 pubblica i saggi *Uno spettro si aggira sulla Neo-avanguardia: Giordano Bruno* (Edizioni Croce, Roma) e cura il volume *Joseph Beuys: l'uso della parola e del linguaggio è una forma d'arte* (Abaq-Gli Ori, Pistoia).