

PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE DELL'ARTE CONTEMPORANEA (6 CFA)

prof.ssa FRANCESCA FRANCO

n. ore 45

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti teorici, critici e metodologici per comprendere le sfide poste dalla tutela e dal restauro dell'arte contemporanea, caratterizzata dalla deperibilità dei materiali; l'immaterialità dell'opera (opera come evento e opera come concetto); la centralità del processo rispetto al prodotto e il ruolo attivo non solo dell'artista, ma anche del pubblico (opera partecipata e relazionale). Al termine del corso gli studenti sapranno riconoscere le principali tecniche esecutive del Novecento e del XXI secolo e impostare una corretta strategia conservativa (documentazione, conservazione ordinaria e preventiva, musealizzazione).

CONTENUTI

Il corso si compone di lezioni frontali del docente di carattere teorico, tese ad approfondire, attraverso una serie di casi-studio, il cambio di paradigma estetico compiuto dall'arte delle Avanguardie storiche del primo Novecento e delle Neo-avanguardie del secondo Novecento.

I temi nodali affrontati:

- differenza tra happenning (o *event*), performance, azione; tra scultura, assemblaggio, installazione e ambiente o *environment*; tra collage, *papier collé*, *papier coupé*, *papier déchiré*; tra ready-made e *objet trouvé*.
- Il 'questionario variable media': catalogazione delle opere e modalità di conservazione.
- La condizione post-mediale dell'arte

Alle lezioni teoriche del docente si affianca ogni anno una serie di interviste ad artisti viventi, volte a preparare l'elaborazione di una scheda storico-critica e di un progetto di conservazione ordinaria e preventiva di un'opera specifica.

PREREQUISITI

Conoscenza puntuale della storia dell'arte contemporanea, italiana e internazionale, dal Romanticismo agli anni Novanta del Novecento, maturata in seguito a specifico esame.

BIBLIOGRAFIA OBBLIGATORIA

CORSO GENERALE

- MARTORE PAOLO (a cura di), *Tra memoria e oblio. Percorsi nella conservazione dell'arte contemporanea* (Castelvecchi).
- BORDINI SILVIA (a cura di), *Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni* (Carocci).

Per i non frequentanti (con certificato medico o di lavoro) ai volumi sopra citati si aggiunge:

- HEINICH NATHALIE, *Il paradigma dell'arte contemporanea. Strutture fi una rivoluzione artistica* (Johan&Levi)

CORSO MONOGRAFICO

- FERRIANI BARBARA, PUGLIESI MARINA, *Monumenti effimeri. Storia e conservazione delle installazioni* (Electa).

ESAME FINALE

L'esame orale è teso a verificare la capacità acquisita dagli studenti di 'muoversi' nello spazio e nel tempo attraverso un proprio personale patrimonio di immagini; a leggere criticamente le opere d'arte contemporanea nel loro contesto di storico e ad elaborare progetti di restauro e conservazione aggiornati dal punto di vista innanzitutto teorico.

DOCENTE

Francesca Franco (Roma, 1971) è storica dell'arte e giornalista pubblicista con esperienza maturata inizialmente presso i maggiori musei della Capitale (1999-2005) e come autrice del *Dizionario Biografico degli Italiani* dell'Enciclopedia Giovanni Treccani (2000-2017). Dal 2006 cura l'Archivio del pittore futurista Carlo Erba creato dall'artista e gallerista Marco Rossi Lecce, insieme al quale sposta il focus del proprio lavoro sull'arte contemporanea. Dal 2006 al 2009 lavora al Museo d'Arte contemporanea Donna Regina (MADRE) di Napoli come *editor* e *content manager* e dal 2008 al 2017 affianca Achille Bonito Oliva come assistente alla curatela e coordinatrice scientifica di progetti espositivi e cataloghi. Dal 2013 dirige la Fondazione Alighiero e Boetti. Gli ultimi saggi pubblicati sono: *Joseph Beuys: l'uso della parola e del linguaggio è una forma d'arte* (ABAQ-Gli Ori, Pistoia, 2002); *Uno spettro si aggira sulla Neoavanguardia: Giordano Bruno* (Edizioni Croce, Roma, 2022); *L'arte relazionale prima di Nicolas Bourriaud. Gli anni '80 e '90 in Italia* (in Macro Asilo, PalaExpo, Roma, 2021).