Storia dell'Arte Contemporanea

PITTURA, SCULTURA, GRAFICA D'ARTE, NEW MEDIA ART - BIENNIO

a. a. 2026 – 2027, I semestre

prof.ssa Alessandra Troncone

Conoscenze ed abilità da conseguire

Il corso è finalizzato ad acquisire conoscenze di natura teorica, storica e critica nel campo delle arti visive contemporanee e intende sviluppare una capacità di contestualizzazione storica e lettura critica delle opere.

Programma/contenuti

Il corso attraversa i grandi temi, movimenti artistici e protagonisti del Novecento fino ad arrivare ai primi anni Duemila, attraverso focus tematici specifici orientati a mettere in luce le diverse tecniche, pratiche, materiali utilizzati dagli artisti nel corso del XX secolo, a partire dal concetto stesso di "avanguardia" analizzato nelle sue diverse accezioni. Esaminando le novità introdotte dalle Avanguardie storiche, dove nuovi materiali entrano nella costruzione stessa dell'immagine attraverso procedimenti quali il collage, l'assemblaggio e il ready-made, il corso si focalizzerà sulle Avanguardie del secondo Novecento, dedicando ampio spazio in particolare all'Arte Concettuale, all'Arte Povera e alle pratiche performative, indagandone i presupposti, gli scritti teorici, i protagonisti e le opere più significative. Una parte del corso sarà dedicata all'analisi di alcune mostre e della figura curatoriale in relazione a quella dell'artista, nonché all'analisi delle figure principali che operano nel sistema dell'arte, con l'obiettivo di affrontare questioni e temi più urgenti della contemporaneità.

Metodi didattici

Il corso consta di 60 ore di lezioni frontali accompagnate da supporti visivi di diversa natura, in particolare immagini e filmati. Laddove possibile, si prevedono visite esterne a collezioni permanenti e mostre temporanee attinenti agli argomenti del corso.

Modalità di verifica dell'apprendimento

L'esame finale consiste in una prova orale. In tale sede, lo studente dovrà dimostrare l'acquisizione e il possesso delle nozioni fondamentali affrontate durante il corso, e in particolare la capacità di orientarsi storicamente e criticamente.

Testi d'esame

1) È indispensabile la preparazione di base su un manuale dell'arte del Novecento, in quanto l'esame verterà su tutto il XX secolo. Si consiglia un manuale a scelta tra:
- G.C. Argan, *L'arte moderna 1770-1970*. *L'arte oltre il Duemila*, Sansoni, Firenze 2002.
- E. Cerchiari, P. De Vecchi, *Arte nel tempo*, vol. 3, tomo I e tomo II, Bompiani, Milano 1992.
- H. Foster, R. Krauss, D. Joselit, B. H. D. Buchloh, Y-A. Bois, *Arte dal 1900. Modernismo, antimodernismo, postmodernismo*, Zanichelli, Bologna 2017.

Per la prima parte del Novecento, si consiglia come manuale anche: G. Centrone, C. Costanzo, *Manuale di storia dell'arte*, Silvana editoriale, Milano 2025. Tuttavia, tale manuale andrà integrato con le parti relative al secondo Novecento da un altro tra i manuali precedentemente indicati.

2) Un approfondimento a scelta su un/a artista NON trattato/a durante il programma del corso o comunque non storicizzato/a, attraverso lo studio di una monografia e/o materiali disponibili in rete. L'artista da approfondire dovrà essere scelto/a sulla base di un interesse personale e/o in relazione a un recente evento espositivo.

3) Un testo OBBLIGATORIO a scelta tra:
- F. Poli, *Minimalismo, Arte Povera, Arte Concettuale*, Laterza, Bari 2014.

- L. Vergine, *Body Art e storie simili. Il corpo come linguaggio* (1974), Skira, Milano 2000.
- G. Lista, *Arte povera*, Abscondita, Milano 2011.
- J. Kosuth, *L'arte dopo la filosofia*. *Il significato dell'arte concettuale*, Costa&Nolan, Genova 2000.

4) Un testo OBBLIGATORIO a scelta tra:
- H. Foster, *Il ritorno del reale. L'avanguardia alla fine del Novecento* (1996), Postmedia, Milano 2006.
- N. Bourriaud, *Estetica relazionale* (1998), Postmedia, Milano, 2010.
- M. Kwon, *One Place after Another. Arte site-specific e identità localizzativa* (2002), Milano, Postmedia, 2020.
- R. Pinto, *Nuove geografie artistiche. Le mostre al tempo della globalizzazione*, Postmedia, Milano 2012.
- C. Biasini Selvaggi, V. Catricalà (a cura di), *Arte e tecnologia del terzo millennio. Scenari e protagonisti*, Electa, Milano 2020 [Pubblicazione disponibile online: https://collezionefarnesina.esteri.it/wp-content/uploads/lopsp_q23xd5ttty6/quaderni-farnesina-II-LTC5_R-N1-definitivo-bassa-risoluzione.pdf]
- T. Macrì, *Slittamenti della performance. Volume 2. Anni 2000-2022*, Postmedia, Milano 2022.

5) Altre letture consigliate:
- N. Bourriaud, *Inclusioni. Estetica del capitalocene*, Postmedia, Milano 2020.
- B. Groys, *In the flow. L'opera nell'epoca della sua riproducibilità digitale*, Postmedia, Milano 2018.
- B. O' Doherty, *Inside the White Cube* (1986), Johan&Levi, Milano, 2012.
- H.U. Obrist, *Breve storia della curatela* (2008), Postmedia, Milano 2011.
- G. Romano (a cura di), *Become a Curator* (terza edizione), Postmedia, Milano 2019
- D. Thompson, *Lo squalo da 12 milioni di dollari. La bizzarra e sorprendente economia dell'arte contemporanea*, Mondadori, Milano 2017
- F. Poli, *Il sistema dell'arte contemporanea. Produzione artistica, mercato, musei*, Laterza, Roma-Bari 2011.
- V. Castellani, *Trading Beauty. Il mercato dell'arte dall'altare alla galleria*, Allemandi, Torino 2026.
- G.M. Tosatti, *Esperienza e realtà. Teoria e riflessioni sulla quinta dimensione*, Postmedia, Milano 2021.
- H. Foster, *Bad New Days. Arte, critica, emergenza* (2015), Postmedia, Milano 2019.

Si consiglia inoltre l'aggiornamento costante su riviste e portali che si occupano di arte contemporanea (Flash Art, Giornale dell'Arte, Artribune, Exibart, Artslife, Inside, Espoarte, Juliet…). Per approfondimenti più specifici sull'arte italiana, si rimanda alla rivista "Quaderni d'arte italiana" edita da La Quadriennale di Roma tra il 2022 e il 2024 e pubblicata da Treccani: https://quaderni.online/