

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

--	--

Prof. Viviana Gravano

Materia di insegnamento: Storia dell'Arte Contemporanea

Ricevimento: Mercoledì 11/12

e-mail: viviana.gravano@gmail.com

Programma della materia

FIGURAZIONI

Il corso si svilupperà in due lezioni settimanali: una lezione frontale e un laboratorio partecipato.

Il corso frontale intende affrontare il tema del cambiamento del concetto di "figura" e raffigurazione nell'arte contemporanea, dalla fine del XIX secolo alla fine del XX secolo. Si prenderanno in considerazione alcuni artisti e alcune opere emblematiche, per vedere come la figurazione sia mutata in relazione al momento storico, ai cambiamenti sociali e alle conseguenti diverse istanze estetiche.

Si partirà dall'Impressionismo che per primo racconta la vita borghese, e inaugura un sistema pittorico che unisce le tecniche tradizionali con le nuove tecniche "moderne" come la fotografia. Si analizzeranno poi le figure decorative del Simbolismo, dell'Art Nouveau e del Liberty per cogliere il senso dell'uso allegorico della figura umana. Si analizzerà poi il contatto con le altre culture, grazie al colonialismo, con un'analisi attenta dei modelli figurativi "esotisti" e "primitivisti", connettendoli anche al posteriore Espressionismo. Si analizzeranno le avanguardie storiche, in particolare Cubismo e Futurismo, studiando le innovazioni formali ma anche tecniche legate al polimaterismo. Si passerà ad analizzare l'uso simbolico della figura umana in ambito Dadaista e Surrealista, con un focus su René Magritte. Si passerà poi al secondo dopoguerra affrontando la figura della "vittima" nella pittura Informale (Dubouffet, Foutrier, Bacon, Burri). Si affronterà poi l'arrivo della cultura di massa nell'arte attraverso l'analisi della Pop Art, sia americana che inglese e italiana. Si affronteranno poi alcune forme di arte contemporanea, dopo gli anni Sessanta, che hanno messo in atto una specifica relazione tra figura rappresentata e spettatore reale in carne e ossa

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

(Body Art, Arte Povera) facendo solo alcuni specifici esempi di artisti e opere (Gina Pane, Marina Abramovic, Orlan, Pino Pascali, Boetti, Pistoletto). Si affronteranno correnti contemporanee che utilizzano la figurazione fuori dagli spazi stretti dell'arte ufficiale come la Street Art e l'Arte Murale. Si farà infine un excursus sull'uso della figurazione nell'ambito della video arte presentando due case studies: Bill Viola e Studio Azzurro. Si chiuderà con l'analisi di due artisti contemporanei che usano tecniche di animazione per realizzare opere d'arte installative: Kara Walker e William Kentridge.

Nelle tre ore di lezione due ore saranno sempre dedicate a lezione frontale, la terza sarà un momento di confronto con gli studenti e le studentesse a cui verrà anche chiesto di portare loro stessi materiali di discussione, o propri lavori, sempre in relazione ai temi trattati nella lezione della settimana precedente.

Il laboratorio partecipato intende avvicinare gli studenti ad alcune tematiche affrontate durante il corso frontale portandoli a creare dei loro elaborati creativi. Si prenderanno come spunto alcuni brevi racconti letterari su tematiche legate all'interculturalità e, dopo aver mostrato alcuni artisti contemporanei che lavorano sulle medesime tematiche, si inviteranno gli/le student* a creare propri elaborati, come illustrazioni e/o fumetti, che possano interpretare la letteratura proposta.

Bibliografia:

Manuali di riferimento, obbligatori per tutt*

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, *Arte dal 1900. Modernismo, antimodernismo, postmodernismo*, Zanichelli, Milano 2017.

Maurizio Calvesi, *Le due avanguardie. Dal futurismo alla pop art*, Laterza, Bari 1998

1 libro a scelta tra quelli indicati in questa lista

Umberto Eco, *Opera aperta, Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee*, Bompiani, Firenze 2013

Umberto Eco, *Apocalittici e integrati*, Bompiani, Firenze 2001

Viviana Gravano *Food Show. Expo 2015. Una scommessa interculturale persa*, Mimesis, Milano 2016

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Renato Barilli, *Storia dell'arte contemporanea in Italia. Da Canova alle ultime tendenze 1789-2006*, Bollati Boringhieri, Milano 2007

La bibliografia a scelta verrà sviluppata durante le lezioni con gli/le stessi* student*

Profilo professionale:

Viviana Gravano è Curatrice di Arte Contemporanea e Professoressa di Storia dell'Arte Contemporanea presso l'Accademia delle Belle Arti di Bologna. È stata coordinatrice del Master per Curatore Museale e di Eventi Performativi presso lo IED di Roma. È direttore della rivista on line "roots&routes. Research on visual cultures" (www.roots-routes.org). È socia fondatrice del collettivo curatoriale *Routes Agency*. Cura di *Contemporary Art* a Roma e socia dell'Associazione Culturale Katrièm di Cesena. Dirige la galleria d'arte contemporanea *Attitudes_spazio alle arti* a Bologna.

Ha pubblicato tra gli altri: *L'immagine fotografica*, Mimesis, Milano 1997; *Crossing. Progetti fotografici di confine*, Costa & Nolan, Milano 1998; *Paesaggi attivi Saggio contro la contemplazione*, Mimesis, Milano 2012; con Giulia Grechi, *Presente Imperfetto. Eredità coloniali e immaginari razziali contemporanei*, Mimesis, Milano 2016; *Food Show. Expo 2015. Una scommessa interculturale persa*, Mimesis, Milano 2016.

Conferenze Internazionali selezionate: *Relectures postcoloniales des échanges artistiques et culturels entre Europe et Maghreb (Algérie, France, Italie, Maroc et Tunisie) XVIIIe-XXI e siècles*, Villa Medici, Roma; *MELA Uno International Conference. The Postcolonial Museum. The pressures of memories and the bodies of histories*, Università L'Orientale, Napoli (IT) (2013); *La performance: vie de l'archive et actualité*, AICA-France, Villa Arson, Université Sophia Antipolis, Nice (FR) (2012); *2010 Archivi Affettivi PSI Conference*, Università del Piemonte Orientale, Vercelli (IT) (2010).

Progetti europei e internazionali: *REcall-European Conflict Archaeological Landscapes Reappropriation* (Politecnico di Milano Aalborg Universitet, Newcastle University, NTNU – Trondheim, Falstad Centre, Museo diffuso di Torino, Museum of Romsdal, Ergon Foundation, Routes Agency); *Transnationalizing Modern Languages Mobility, Identity and Translation in Modern Italian Cultures* (University of Bristol, Queen Margareth University, The University of Warwick, University of St Andrews, Arts and Humanities Research Council, Routes Agency).

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Data:

Firma