



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Prof. __Carmen Lorenzetti, _lezioni nel secondo semestre 2018-2019.

Materia di insegnamento: Storia dell'Arte Contemporanea per Triennio Decorazione, Scenografia e Restauro

Ricevimento: il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00, Aula Clementina, prenotare orario appuntamento via email

e-mail: carmen.lorenzetti@ababo.it

PROGRAMMA PARTE ISTITUZIONALE:

La prima parte del corso analizzerà momenti importanti della **storia dell'arte del XX secolo** dalle avanguardie storiche ad oggi con esempi dati da **mostre recenti** (ad esempio: Duchamp e il dada e il surrealismo, arte povera, arte concettuale e Marcel Broodthaers, il postmoderno e gli anni 80...). Ulteriori mostre contemporanee ci aiuteranno a capire concetti fondamentali come quello di **ritratto**, di **territorio ed identità** e infine di **paesaggio**, dando un ulteriore sguardo alla produzione artistica del Novecento e degli ultimi anni. Una approfondimento verrà fatto sul concetto di **immagine**.

BIBLIOGRAFIA:

Un manuale a scelta tra i seguenti :

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh, D. Joselit, *Arte del 900: modernismo, antimodernismo, postmodernismo*, Edizione italiana a cura di Elio Grazioli, Zanichelli, 2012 e successive edizioni (vivamente consigliato)

Gillo Dorfles, Angela Vettese, *Storia dell'Arte. Il Novecento*, Atlas, 2005 (per gli studenti stranieri che non parlino bene l'italiano)

Si possono consultare anche (ma non sono consigliati come manuale di riferimento):
Arte Contemporanea, a cura di Francesco Poli, Electa, Milano, 2007 (considerando che parte dagli anni 50)

Edward Lucie Smith, *Arti visive nel XX secolo*, Konemann, 2000

L'arte del XX secolo. 1969-1999, IV volume, Edizioni Skira, 2009

L'arte del XX secolo. 2000 e oltre, V volume, Edizioni Skira, 2010

PROGRAMMA PARTE MONOGRAFICA:

Nella seconda parte del corso si approfondiranno per tutti gli studenti delle tematiche, che poi ciascun corso approfondirà con dei libri specifici.

Dedicato agli studenti di scenografia: la **storia della performance**, che inizia con dei precursori durante le Avanguardie Storiche di inizio Novecento, ma che in realtà ha una sua storia più specifica a partire dalla fine degli anni 50 e negli anni 60/70. Durante il periodo delle Neoavanguardie infatti si sviluppano l'Happening, la Performance, la Body Art, fino a passare negli anni 90 all'Arte Relazionale e alla Tecno-performance o



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Performance Digitale. Verranno fatti cenni anche alla danza contemporanea con una lezione di approfondimento.

Dedicato agli studenti di decorazione: verranno approfondite le correnti italiane che si sono sviluppate a partire dagli anni 50 fino agli anni 60 con particolare attenzione alle sperimentazioni **spaziali, ottiche, cinetiche** con artisti che spesso hanno utilizzato approcci interdisciplinari e sperimentali coinvolgendo il rapporto tra arte, ambiente, design, nuove tecnologie e una nuova relazione coinvolgente con il pubblico. Spesso sono stati chiamati in causa valori legati al gioco, all'inutile, alla gratuità, all'interazione.

Dedicato agli studenti di restauro: oggi non è facile distinguere il vero dal falso, il digitale ha trasformato totalmente il concetto di realtà. Ma a ben vedere l'arte occidentale si è basata dalla sua origine greca sul concetto di contraffare, quindi di falsificare ed ha giocato sull'ambiguità – oggi si direbbe – tra reale e virtuale. Il campo quindi si è allargato e il falso trasmigra in ogni media: dall'oggetto alla fotografia, dal video (*found footage*) alla performance (*reenactement*). Si prenderanno alcuni esempi.

NB: I seguenti libri sono la lettura aggiuntiva rispetto al manuale.

Libri di riferimento per Scenografia (uno dei seguenti a scelta):

Rose Lee Goldberg, Performance Art, Slovenia, 1993 (libro in inglese, reperibile solo in biblioteca)

Lea Vergine, Dall'informale alla body art: dieci voci dell'arte contemporanea: 1960/70, Cooperativa Editoriale Studio Forma, 1976

Lea Vergine, Body art e storie simili. Il corpo come linguaggio, Milano, Skira, 2000

Lea Vergine, Body Art and Performance, Milano, Skira, 2005

Teresa Macrì, Il corpo postorganico. Sconfinamenti della storia della performance, Genova, Costa&Nolan, 1996 e nuove edizioni

Giuseppe Savoca, Arte estrema: dal teatro di performance degli anni Settanta alla Body Art estrema, Roma, Castelvechi, 1999

Libri di riferimento per Decorazione (due saggi o un libro e in più l'approfondimento su un artista a scelta trattato nei libri)

F. Alinovi, La crisi dell'opera e il progetto di superamento dell'arte negli anni '50, pp. 53-87 e P. Serra Zanetti, Ricerche ottico-visive e arte cinetico-programmata, pp. 89-115, in AA.VV. L'arte in Italia nel secondo dopoguerra, Bologna, Il Mulino, 1979

Giuliana Altea, Il fantasma del decorativo, Milano, Il Saggiatore, 2012

Libri di riferimento per Restauro (uno dei due gruppi a scelta)

A M. Ferraris, Il discobolo e Brillo box, pp 292-295 e S. Settis, Sommamente original. L'arte classica come seriale, iterativa, portatile, pp 273-283 in Serial/Portable Classic a cura di S. Setti e A. Anguissola, Fondazione Prada, 2015 (verranno fornite le fotocopie)



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

B F FOR FAKE, a cura di Massimo Sgroi, Roma, Editori Internazionali Riuniti, 2013

Verranno effettuati anche viaggi di istruzione per andare a visitare mostre importanti dal vivo in Italia e all'estero.