

SEDE NOVARA

A.A. 2020/2021

DE BERNARDI ANDREA	Problemi espressivi del contemporaneo	6
DOCENTE	MATERIA	CFA

Obiettivi formativi 1° modulo semestrale

Lo scopo del corso è presentare una panoramica sui linguaggi extra artistici che, dalle Avanguardie del Novecento in poi, si sono affermati come nuove pratiche. Con il superamento dei confini tradizionali della pittura e scultura, nuove tecniche, materiali, e soprattutto, nuovi spazi, hanno prodotto linguaggi eterogenei: installazioni, performance, Body Art, Land Art, sono solamente alcune categorie generiche che ben riassumono la varietà di un "fare" artistico nuovo.

Questi argomenti verranno trattati e approfonditi, occupandosi anche di fenomeni limitrofi come la nascita e l'evoluzione del Writing, la conseguente Street Art e particolari casi di arte spontanea come l'Art Brut. Una peculiare attenzione verrà data in quest'analisi alle differenze e specificità della Street Art in relazione al muralismo contemporaneo, inquadrandola in un excursus più ampio che tocca varie tipologie di arte realizzata negli spazi pubblici.

Si analizzeranno infine i luoghi convenzionali o alternativi in cui avvengono tali pratiche, dalle gallerie, musei, fondazioni, sino ai parchi e giardini d'artista, spazi urbani istituzionali e non.

Obiettivi formativi 2° modulo semestrale

Acquisita una conoscenza generale su tali linguaggi extra artistici, nel corso del secondo semestre, si affronteranno tematiche più complesse instaurando un dialogo di confronto con lo studente. Si rifletterà sulla temporaneità di certe pratiche effimere come le performance, la Street Art e la Land Art. Con esempi concreti si analizzerà il tema della distruzione dell'opera d'arte e della sua eventuale conservazione; della preservazione "fisica" attraverso la museificazione dell'oggetto o di quella immateriale attraverso la documentazione fotografica, scritta o filmica. Infine si affronterà il tema della legalità-illegalità del gesto artistico nello spazio pubblico, dalle azioni artistiche di attivismo politico sino al Writing e al Subvertising. La prima parte del corso, più introduttiva, nozionistica e conoscitiva, unita alla seconda, più riflessiva e dialogante su certe problematiche dell'arte contemporanea, cercherà di fornire allo studente gli strumenti necessari ad orientarsi all'interno di questo scenario complesso ed eterogeneo.

In accordo con l'Accademia, e con le norme sanitarie nazionali, potranno essere organizzate uscite didattiche finalizzate a osservare direttamente esempi di arte pubblica, muralismo, Street Art e installazioni d'arte contemporanea nello spazio urbano (Torino, Milano).

Contenuti	Ore
Percorsi artistici tradizionali e alternativi.	2
Spazi tradizionali e alternativi delle pratiche extra artistiche; dal museo allo spazio urbano.	4
Panoramica su linguaggi extra artistici; installazioni, performance, Land Art, Body Art, tipologie di arte pubblica.	10
Specificità e caratteristiche del Writing, Street Art e muralismo. Specificità e caratteristiche dell'Art Brut.	6
Problematiche sulla distruzione e conservazione dell'opera d'arte. Problematiche sulla legalità-illegalità delle pratiche extra artistiche.	8
Analisi del lavoro effettuato; dialogo, confronto e riflessioni.	6
Totale ore di lezione frontale	36

Bibliografia

Testi obbligatori

- Poli F. (a cura di), Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi, Electa, Milano, 2003

Testi di consultazione e approfondimento

- Allinovi F., Arte di Frontiera: New York Graffiti, G. Mazzotta, Milano, 1984
- Balzola A. Rosa P., L'arte fuori di sé, Feltrinelli, Milano, 2011
- Bourriaud N., Il radicante. Per un'estetica globalizzante, Postmedia Books, Milano, 2014
- Celant G., Artmakers, Feltrinelli, Milano, 1984
- Clair J., L'inverno della cultura, Skira, Milano, 2011
- Dal Lago A., Giordano S., Graffiti. Arte e ordine pubblico, Il Mulino, Bologna, 2016
- Dubuffet J., Asfissiante cultura, Abscondita, Milano, 2006
- Hogre, Subvertising. Pirateria degli spazi pubblicitari, Dog Section Press, Londra, 2017-
- Know M., One place after another: site-specific art and locational identity, MIT Press Ltd, 2004
- La Pietra U., Abitare è essere ovunque a casa propria, Corraini, Mantova, 2019
- Naldi F., Frameless. L'opera d'arte senza cornice, Danilo Montanari Editore, Ravenna, 2017
- Nelli A., Graffiti a New York, Whole Train Press, 2012
- Pioselli A., L'arte nello spazio urbano. L'esperienza italiana dal 1968 a oggi, Johan e Levi, Monza, 2015
- Rinaldi S., L'arte fuori dal museo. Problemi di conservazione dell'arte contemporanea, Gangemi, Roma, 2008
- Siqueiros D. A., Dipingere un murale, Fabbri, Milano, 1976
- Vergine L., Body art e storie simili: il corpo come linguaggio, Skira, Milano, 2002

Criteria di attribuzione dei crediti (breve descrizione degli elaborati progettuali previsti, solo per le discipline teorico-pratiche, e dei temi di approfondimento oggetto dei lavori di ricerca)

I crediti saranno attribuiti in base:

- al numero dei lavori eseguiti da quelli proposti durante il corso.
- alla frequenza/costanza e presenza alle lezioni del corso.
- alla conoscenza degli argomenti trattati e approfonditi durante il corso.

L'esame prevede:

- lo studio del testo di riferimento indicato nella Bibliografia (testo obbligatorio).
- la lettura di almeno due a scelta dei testi indicati nella Bibliografia (testi di consultazione).
- la verifica orale in cui lo studente dovrà dimostrare l'acquisizione e il possesso degli argomenti svolti, la conoscenza dei linguaggi extra artistici contemporanei e la capacità di orientamento in tale ambito elaborando riflessioni personali.
- la realizzazione di un'opera installativa, video, fotografica, o sonora, nello spazio reale o virtuale, da concordare con il docente e da elaborare progressivamente durante il corso.

FIRMA DOCENTE

