

Accademia di Belle Arti Sanremo

CORSO DI STUDI: GRAFICA E ILLUSTRAZIONI

INSEGNAMENTO: LINGUAGGI DELL'ARTE CONTEMPORANEA

CFA: 4

Tipologia: Teorica

ANNO DI CORSO: 2023/2024

NOME DOCENTE: GIANCARLO CARPI

Indirizzo e-mail: giancarlo.carpi@accademiabelleartisanremo.it

Orario ricevimento: dopo le lezioni

Il professore è disponibile a concordare orari personalizzati sulla base delle esigenze degli studenti concordandoli con la segreteria). Poiché il docente può occasionalmente essere occupato per altri impegni, è preferibile avvertire anticipatamente della propria intenzione a partecipare al ricevimento.

In ogni modo è sempre possibile concordare un ricevimento prima o dopo la lezione previo appuntamento con il docente.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL'INSEGNAMENTO

Obiettivi generali del corso: (max 1000 battute)

Questo corso si prefigge i seguenti obiettivi:

Il corso introduce gli studenti ai linguaggi artistici del nuovo pop, ponendo al centro il tema dell'estetica "cute", che, come documentato dal recente *The Cute, Documents in Contemporary Art* – Mit Press, 2022, ne costituisce uno dei vettori principali.

Sarà trattata la diffusione dell'estetica "cute" e della morfologia Kindchenschema nell'arte, come formafeticcio proveniente dalle arti commerciali e il nuovo ricircolo tra le arti commerciali di massa, specialmente giapponesi (anime, merchandising) e l'opera d'arte, in seno a una definizione allargata della fenomenologia artistica. Il corso inquadrerà il problema storicamente (a partire dalla diffusione degli stilemi "cute" nell'illustrazione di fine Ottocento) per giungere alle espressioni artistiche degli ultimi trenta anni, anche tenendo conto della ricezione italiana di alcuni stilemi e stereotipi dal Giappone e dall'America.

Accademia di Belle Arti Sanremo

L'insegnamento ha l'obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di apprendimento

Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione

Gli studenti al termine del corso avranno il senso della profondità storica che collega morfologie diffuse oggi in svariati campi dell'estetico (dal cinema di animazione, alla pubblicità, ai fumetti, al merchandising, ai videogiochi, alla visualità delle chat e di parte del web) all'arte contemporanea propriamente detta. Avranno inoltre appreso strumenti critici che saranno loro utili a orientarsi nell'attuale confusione tra arte (e sua circolazione in luoghi deputati) e cultura visuale di massa.

Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate

Gli studenti sapranno distinguere tra forme obsolete di linguaggio pop e forme facenti parte del divenire storico attuale. Sapranno inoltre cogliere lo scarto concettuale esistente tra forme e iconografie apparentemente fungibili che invece appartengono a regni diversi della produzione e della creatività.

Con riferimento alle abilità comunicative

Gli studenti, a partire dal dato estetico del Kindchenschema e dalla sua storia centenaria, sapranno articolare un discorso critico storicamente fondato sul rapporto tra arte, industria, sistema capitalistico e cultura di massa, distinguendo chiaramente la fenomenologia pop degli anni Sessanta da quella degli ultimi trenta anni

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Di seguito vengono indicate le unità didattiche in cui si articola il corso:

Nucleo tematico n°1

Questa prima parte presenta da un punto di vista storico e iconologico il concetto di "cute" e il motivo iconografico del Kindchenschema, e ne ripercorre la storia della diffusione nella cultura visuale tra occidente e oriente, anche con riferimento all'Italia (Antonio Rubino). Sarà trattata l'opera e la figura dell'illustratrice americana Rose O'Neill, inventrice del celebre personaggio "Kewpie", degli illustratori Palmer Cox, Mabel Lucie Attwell, Grace Drayton, la diffusione del "cute" in Giappone attraverso l'animatore Osamu Tezuka, fino alla definizione della sottocultura otaku, negli anni Ottanta e Novanta, che sarà analizzata attraverso gli scritti del teorico Hiroki Azuma.

Accademia di Belle Arti Sanremo

Nucleo tematico n°2

Questa parte del corso ripercorre e analizza le invenzioni formali e concettuali di Takashi Murakami a metà degli anni Novanta, la formazione del gruppo Superflat, i suoi rapporti con il precedente simulazionismo americano, fino all'affermazione di queste tendenze nel mondo dell'arte e alla loro storicizzazione con la mostra "Little Boy. The Arts of Japan Exploding Subculture", (New York 2005). Il tema generale del "cute", e la sua relazione con Murakami, saranno anche esaminati dal punto di vista dei saggi teorici della critica culturale Sianne Ngai e di altri contributi teorici raccolti nell'antologia *The Cute, Documents in Contemporary Art* – Mit Press, 2022

Nucleo tematico n°3

Il terzo nucleo tematico concerne la diffusione negli Stati Uniti d'America di uno stile pop strettamente imparentato con l'estetica "cute", definito Lowbrow e poi Pop Surrealism. Questa parte tratterà anche le confluenze e le ibridazioni delle due tendenze in Italia, tramite una ravvicinata analisi del lavoro di alcuni artisti e delle vicende di ricezione istituzionale e privata tra il 2005 e il 2019 e, prima, della fondante ricezione dell'immaginario manga e anime in Italia negli anni Ottanta.

Syllabus delle Lezioni

- 1 Etimologia del termine "cute" e definizione dello schema infantile (Kindchenschema) nell'illustrazione americana tra fine Ottocento e inizio Novecento: Palmer Cox, Mabel Lucie Attwell, Grace Drayton
- 2 L'illustratrice americana Rose Cecil O'Neill, dall'invenzione del Kewpie agli "Sweet Monsters"
- 3 Definizione dello schema infantile in Italia nel contesto del liberty: Antonio Rubino
- 4 Transizione iconologica del "cute" dal primo Novecento a Walt Disney. Il "cute" nel primo fumetto americano e nel cartone animato
- 5 Transizione iconologica del "cute" dagli anni cinquanta in Giappone al nuovo millennio – Osamu Tezuka
- 6 Il tema degli otaku e la nascita di un nuovo stile in Giappone – la teoria postmodernista di Hiroki Azuma
- 7 La neo geo americana e il simulazionismo in relazione al neo-pop nipponico
- 8 L'arte di Takashi Murakami negli anni Novanta
- 9 Gli altri esponenti del Superflat e le mostre del movimento tra il 2000 e il 2005
- 10 Il "cute" nella teoria critica di Sianne Ngai
- 11 Il pop surrealismo in America
- 12 Cute – pop surrealism e superflat in Italia (2005-2020) e i legami con la ricezione culturale degli "anime" giapponesi negli anni Ottanta

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE

Nessuna Propedeuticità

Accademia di Belle Arti Sanremo

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME

L'esame si svolge in modalità orale per quanto concerne la presentazione del book/portfolio/progetto che deve essere necessariamente corredato di concetti stilistici e tecnici, scritti in maniera appropriata.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

- Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l'esame finale valuterà.
 - Con riferimento all'applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l'esame finale valuterà l.
 - Con riferimento alle abilità comunicative, l'esame finale valuterà,
-

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l'attribuzione del voto finale avviene attraverso i seguenti criteri:

- 1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
 - a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i seguenti criteri:
 - 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale;
 - 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
 - 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi non corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
 - 3 = risposta corretta, ben esposta;
 - c) le esercitazioni sono valutate su una scala.....
 - 2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
 - a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa capacità espositiva;
 - b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
 - c) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
 - d) 27/30 – 30/30 ed eventuale lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.
-

MATERIALE DIDATTICO

Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l'esame integrando le lezioni frontali con i seguenti **testi consigliati**:

Sianne Ngai, (ed), *The Cute* – Documents in Contemporary Art – Whitecaphel Gallery – Mit Press – Londra – Cambridge – 2022 (dispense)

Sianne Ngai, *The Cuteness of the Avant Garde*, Critical Inquiry,
(disponibile online)

2005

Accademia di Belle Arti Sanremo

Hiroki Azuma, introduzione di **M. Pellitteri**, traduzione di **R. Origlia**, *Generazione Otaku. Uno studio della postmodernità*, Jaka Book, Milano 2010.

Giancarlo Carpi (a cura di), *Gabriels and the Italian Cute Nymphet*, Mazzotta, Milano, 2012

Takashi Murakami (ed), *Little Boy The Arts of Japan's Exploding Subculture* – Japan Society – New York Yale University Press – New Haven and London 2005

Marco Pellitteri, *Mazinga Nostalgia*, King Saggi, Roma, 2002 (estratti)

Kirsten Anderson (ed), *Pop surrealism. The rise of underground art*, Ignition Publishing, 2004

MATERIALI UTILI PER LA PARTE GRAFICA:

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Attività frontale (ore di impegno stimato per lo studente):

- ore di lezioni;
-

Attività di Esercitazione (ore di impegno stimato per lo studente):

- N. ore di esercitazioni

Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente):

- N. ore. ore per disegnare, ricercare e organizzare il lavoro
-

CONSIGLI DEL DOCENTE