

Accademia di Belle Arti Sanremo

CORSO DI STUDI: Grafica e illustrazioni / Pittura

INSEGNAMENTO: Storia dell'arte contemporanea I

CFA: 6

Tipologia: Teorico

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 intende fornire agli studenti una prospettiva storica del processo culturale e artistico che collega il tema del "primitivismo" tardo ottocentesco (in particolare Gauguin e Van Gogh) alle problematiche estetiche inerenti il tema dell'industrializzazione, della macchina come mito e feticcio e del primitivismo infantile nell'avanguardia italiana. Del movimento futurista italiano sarà analizzato poi lo sviluppo negli anni Venti (arte meccanica) fino agli anni Trenta (aeropittura) e le successive risonanze sull'astrattismo italiano e l'informale del dopoguerra. La seconda parte del corso svilupperà ulteriormente il tema dell'oggetto/merce rispetto alle espressioni italiane di area pop degli anni Sessanta, fino alle coeve tendenze americane e alla sua definizione in Warhol (Brillo Box). Infine si seguirà l'evoluzione del tema fino agli anni Ottanta (Neo Geo) e Novanta (Superflat) del secolo scorso, esaminandone le ulteriori torsioni concettuali nella serie "The New" di Koons e nel merchandising di Murakami.

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

Conoscenza della cronologia e della produzione pittorica di Vincent Van Gogh e Paul Gauguin con specifico riferimento al comune soggiorno a Arles nel 1888 e agli anni seguenti. Conoscenza del contesto culturale in cui operavano i pittori e dei cardini del dibattito artistico nell'ultimo decennio dell'Ottocento, in particolare le istanze sollevate dal confronto degli artisti con l'industrializzazione. Conoscenza delle istanze di apertura dell'arte oltre i linguaggi tradizionali, secondo l'idea di arte-vita, nel futurismo italiano e dell'affinità di queste istanze con il ready made di Duchamp. Conoscenza approfondita dell'opera e degli scritti di Fortunato Depero in relazione ai problemi del feticcio, del primitivismo infantile, della macchina e della produzione di massa nel contesto della sperimentazione futurista degli anni venti. Comprensione critica e conoscenza storiografica dei principali gruppi astrattisti italiani, della pop art italiana e americana e capacità di contestualizzarla nell'ambiente artistico di New York tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta. Conoscenza delle novità estetiche e culturali del neo pop americano e giapponese rispetto alle opere degli anni Sessanta.

Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate

Capacità di applicare la riflessione teorica alla conoscenza delle opere e di riconoscerne il dato stilistico. Capacità di approntare autonomamente percorsi iconografici inerenti la ricaduta massmediale e citazionista dell'opera degli artisti studiati. Capacità di contestualizzare storiograficamente le tecniche di moltiplicazione seriale dell'immagine e le "personificazioni" pubblicitarie nella grafica e nell'arte contemporanea.

Con riferimento alle abilità comunicative

Capacità di descrivere sia cronologicamente che teoricamente gli sviluppi dell'arte contemporanea legati ai temi del feticcio, dell'antropomorfismo, del primitivismo e del rapporto tra arte e produzione di massa. Capacità di costruire attorno ad alcuni nuclei formali e tematici, come, nella fattispecie, il rapporto tra arte e merce, l'espansione dell'artistico a oggetti comuni e/o di consumo, percorsi cronologici attraverso movimenti artistici diversi, dall'Ottocento alla fine del Novecento.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

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

Nucleo tematico n°1

Accademia di Belle Arti Sanremo

Il primo nucleo tematico del corso si costituisce delle relazioni, degli scambi formali e di influenza che si svolsero negli ultimi due decenni dell'Ottocento tra Vincent Van Gogh e Paul Gauguin. Si analizzerà il ruolo di Van Gogh nella definizione del simbolismo di Gauguin e, iconograficamente, il rapporto dei due pittori con il tema dell'industrializzazione e dell'inserimento di elementi "altri", legati alla cultura primitiva e nipponica, nel loro orizzonte poetico e ideologico.

Nucleo tematico n°2

Muovendo dalle parole dello stesso Boccioni "Il viaggio a Taiti di Gauguin, la comparsa degli idoli e dei feticci del Centro-Africa negli ateliers dei nostri amici a Montmartre [...] sono una fatalità storica nel campo della sensibilità europea, come nell'organismo di un popolo in decadenza l'invasione di una razza barbara!", il secondo nucleo tematico si aggancia al primo attraverso l'idea del "feticcio", nell'ampio spettro di significati antropologici e marxiani, e concerne una serie di principi cardinali dell'avanguardia italiana, quali l'idea dell'organismo artificiale, la nozione formale di compenetrazione, il mito della macchina fino alla loro transizione e originale sintesi, in chiave di rapporto con la pubblicità e con l'universo favolistico, nell'opera di Fortunato Depero. Altresì, l'ideologia dell'arte-vita futurista sarà posta a confronto con la coeva invenzione del ready made di Duchamp e l'evoluzione storica del futurismo nei primi anni dieci, tra "dinamismo pittorico" e "dinamismo plastico", sarà raffrontata con i principi di scomposizione cubista.

Si vedrà poi come attraverso tre decenni i principi futuristi siano stati reinventati nella produzione artistica dell'Arte Meccanica (anni venti) e dell'Aeropittura (anni trenta). Proseguendo sul tema dei legami filologici e di influenza del futurismo sull'arte italiana del dopoguerra saranno trattati i seguenti artisti e gruppi artistici: Alberto Burri, Piero Dorazio, Lucio Fontana, Forma1, il Mac, e - contestualizzando le origini dell'astrattismo italiano – gli astrattisti comaschi e gli artisti vicini alla galleria il Milione.

Nucleo tematico n°3

Il terzo nucleo tematico concerne la definizione e la descrizione del contesto artistico, tra arte pop e tardo espressionismo astratto, ove nacquero e si affermarono le innovazioni linguistiche di Andy Warhol, nonché la disamina estetica della sua produzione attraverso le tesi della principale critica nordamericana. Saranno poi trattati i principali esponenti della così detta Scuola di Piazza del Popolo (Schifano – Festa – Angeli – Mambor – Tacchi). Le ultime lezioni avranno per tema gli sviluppi del linguaggio pop internazionale negli anni Ottanta a New York (Koons – Halley), in California (Robert Williams, Mark Ryden), e in Giappone (il Superflat e Takashi Murakami), descrivendo la nuova relazione formale dell'arte con le arti commerciali (cinema di animazione – fumetto, oggetti derivati) invece che con il prodotto industriale di massa, e il nuovo paradigma del linguaggio pop come forma di emersione del feticcio delle merci.

Syllabus delle Lezioni

1Gauguin, Van Gogh e la mostra impressionista del 1886

2Prima parte del soggiorno a Arles nel 1888

Accademia di Belle Arti Sanremo

3 Seconda parte del soggiorno a Arles 1888. Gauguin e il primitivismo a Tahiti

4 Analisi del manifesto dei pittori futuristi. Dagli anni del “dinamismo pittorico” – Boccioni, Russolo, Carrà fino al confronto con la tecnica cubista e al “dinamismo plastico”. Il polimaterismo di Boccioni e il ready made di Duchamp.

5 Giacomo Balla e la linea ottica del futurismo italiano – il rapporto con la fotografia scientifica

6 L’astrattismo analogico di Balla e Depero (1915) e la stesura del manifesto “Ricostruzione futurista dell’Universo”

7 L’apertura della casa d’arte di Rovereto, gli scritti teorici dal 1919 al 1930 e la convergenza tra i temi del primitivismo, dell’infanzia, e della personificazione dei prodotti nell’opera di Depero. Dalla nozione di moltiplicazione a quella di serialità (pre pop) nell’opera di Depero. La polemica sull’astrattismo e Gino Galli.

8 L’arte meccanica futurista. L’aeropittura

9 Dal polimaterismo di Enrico Prampolini al materismo di Alberto Burri – futurismo e spazialismo – Lucio Fontana. I gruppi astrattisti italiani dell’anteguerra. Forma1, il MAC

10 La scuola di Piazza del Popolo. La Pop Art americana e l’interpretazione di Arthur Danto

11 La Neo Geo americana

12 Il pop surrealism californiano. Il Superflat giapponese.

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE

Nessuna Propedeuticità

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:

Accademia di Belle Arti Sanremo

- 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**:

Douglas W. Druick, Peter Kort Zegers, Van Gogh e Gauguin. Lo studio del sud, Electa, Milano, 2002 pp. 51-261 e pp. 333-353.

Giovanni Lista, Futurismo. La rivolta dell'avanguardia, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi), 2008

Arthur C. Danto, L'abuso della bellezza. Da Kant alla Brillo Box, Postmedia, Milano, 2008

Alessandro Del Puppo, Arte contemporanea tra le due guerre, Carocci, Roma, 2021

Takashi Murakami (ed.) Little Boy. The Art of Japan's Exploding Subculture, Yale University Press, 2004

Filiberto Menna, Prampolini, De Luca, Roma, 1967

Giancarlo Carpi, Boccioni, Marinetti, Depero. Il dramma plastico, un dramma di alienazione? in G. Carpi, F. Villanti, *Il futurismo. Anni 10 anni 20*, Skira, Milano, 2018 (dispense fornite dal docente)

Giancarlo Carpi, The human in the fetish of the human. Cuteness in futurist cinema, literature and visual arts, in R. Catanese, *Futurist Cinema*, Amsterdam University Press, 2017 (dispense fornite dal docente)

Giancarlo Carpi (a cura di) Futuriste. Letteratura. Arte. Vita Castelvechi, Roma, 2009

Luigi Sansone, Nicoletta Ossana Cavadini (a cura di), Gillo Dorfles. Movimento Arte Concreta, Mazzotta, Milano, 2010.

MATERIALI UTILI PER LA PARTE GRAFICA:

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Accademia di Belle Arti Sanremo

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