

ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA – BERGAMO

anno accademico	2023-24
codice dell'insegnamento	3000068
nome dell'insegnamento	Fenomenologia delle arti contemporanee
docente	Claudio Musso
Base per NT	Caratterizzante per NT e P
settore scientifico disciplinare	ABST51
CFA	7
semestrale /annuale	Semestrale – II semestre
totale ore insegnamento	52
ore di lezione / settimane	4/13

Nome docente e contatti

Claudio Musso – claudio.musso@abagcarrara.it

Obiettivi formativi

Il corso mira a fornire una panoramica sulle principali ricerche artistiche contemporanee avendo cura di inserirle in un ampio contesto culturale e sociale. Attraverso l'analisi di periodi estesi e di progetti specifici, l'obiettivo principale è dotare lo studente di strumenti critici per la comprensione delle poetiche attuali. Il campo largo in cui verranno inseriti i casi studio permetterà di acquisire le competenze necessarie non solo al riconoscimento dell'opera quanto delle modalità operative e delle intenzionalità precipue.

Prerequisiti (propedeuticità)

Il corso è incentrato sulla presentazione delle più recenti tendenze dell'arte contemporanea in raffronto a gli sviluppi della storia dell'arte del Novecento di cui sarebbe gradita - ma non necessaria - la conoscenza basilare.

Contenuto del corso

Il corso intende offrire una ricognizione aperta e plurale degli ultimi decenni di produzione artistica attraverso uno sguardo multidisciplinare. Gli artisti, le opere e i diversi formati espositivi verranno presentati alla luce di un approccio fenomenologico che collochi le singole operazioni e l'attività degli operatori culturali in un quadro d'insieme.

Fenomenologia degli stili (prima parte) - Introduzione alla disciplina e in particolare all'approccio diffuso da Renato Barilli nel volume omonimo che fungerà da testo base e linea guida. In questa prospettiva saranno affrontati i concetti di *stile*, *generazione*, rapporto tra 'cultura alta' e 'cultura bassa' così come la relazione di interdipendenza tra i fenomeni culturali e lo sviluppo tecnologico. Durante le lezioni inoltre verranno indagate le principali tematiche contemporanee, in particolare, l'analisi affronterà la questione della permanenza di codici stilistici o la loro riproposizione.

Temi chiave (seconda parte) - In ambito generale l'attenzione verrà posta alla ridefinizione del ruolo dell'artista, alle modalità operative nell'azione del singolo, dei collettivi e nella dimensione collaborativa. Ampio spazio verrà dedicato alle ricerche sperimentali sui materiali, sui dispositivi, e alla contaminazione con i linguaggi del cinema, della musica, del teatro. Punto nodale sarà inoltre la discussione sullo spazio di esposizione dell'opera sia nell'accezione di ambiente fisico e virtuale in cui essa è situata, sia nel senso più ampio di mostra come sistema discorsivo complesso. Da ultimo il modulo si concentrerà sulla contaminazione incessante tra la pratica artistica, la produzione scientifica e le innovazioni tecnologiche.

Ultime tendenze nell'arte di oggi: dal Neo al Post e oltre (terza parte) - Il titolo di questo modulo si ispira al celebre testo di Gillo Dorfles in cui il critico espose un percorso storico-tematico attraverso le vicende artistiche del secondo Novecento. Sulla scorta di tale lezione, seguendo un itinerario dettato dalle principali etichette critiche, gli studenti saranno guidati alla comprensione

dell'evoluzione degli elementi cardine attraverso sessioni collettive di analisi e commento di testi visivi.

Di seguito una traccia tra i percorsi affrontati in forma di esempio.
> *Pop e Neo-Pop fra arte, moda e cultura di massa* - L'emergere delle poetiche Neo-Pop negli anni '90 è uno dei primi fenomeni di globalizzazione dell'arte contemporanea. A distanza di pochi anni infatti nascono gruppi e tendenze che possono essere ricondotti alla stessa area di interesse: gli Young British Artist nel Regno Unito, la "factory" di Takashi Murakami in Giappone, insieme ad altre esperienze sparse su tutto il Globo. A partire dai recenti videoclip di star del pop in musica come Katy Perry o Fergie verranno proposte letture incrociate con prodotti dell'industria culturale firmati dagli stessi artisti come il noto *Country House* dei Blur realizzato da Damien Hirst. Agli esempi più pregnanti della storia dell'arte contemporanea come la relazione tra la Pop Art e gli esiti di Jeff Koons, tra gli altri, si affiancheranno le esperienze della moda contemporanea come *Love Therapy* di Elio Fiorucci e l'estetica *flat e fluo* di Agatha Ruiz de la Prada.

Testi di riferimento (bibliografia per l'esame)

A tutti è consigliata la lettura di

1 - Barilli R. *Scienza della cultura e fenomenologia degli stili*, Bononia University Press, Bologna 2007 (in particolare i capitoli 1, 2, 3 e 5)

2 - Musso C., *Dalla strada al computer e viceversa*, Libri Aparte, Bergamo 2017

Testi generali (1 a scelta per frequentanti; 2 per non frequentanti)

1 - Fabbri F. *Il buono, il brutto, il passivo. Stili e tecniche dell'arte contemporanea*, Bruno Mondadori, Milano 2011

2 - Barilli R., *Prima e dopo il 2000. La ricerca artistica 1970-2005*, Feltrinelli, Milano 2006

3 - Foster H., *Il ritorno del reale. L'avanguardia alla fine del Novecento*, postmedia books, Milano 2006

4 - Riout D., *L'arte del XX secolo*, Einaudi, Torino 2002 (parte Terza, Quarta e Quinta)

5 - Godfrey T., *L'arte contemporanea*, Einaudi, Torino 2020

Testi complementari*

#Teoria

- Groys B., *Art Power*, postmedia books, Milano 2012

- O'Doherty B., *Inside the white cube. L'ideologia dello spazio espositivo*, Johan & Levi, Monza 2012

- Joselit, D. *Dopo l'arte*, postmedia books, Milano 2015

#Temi

- Vergine L., *Body Art e storie simili. Il corpo come linguaggio*, Skira, Milano 2000

- Meneguzzo M., *Arte programmata cinquant'anni dopo*, Johan & Levi, Milano 2012

- Musso C., Naldi F., *Frontier – The Line of Style*, Damiani, Bologna 2013

- Trione V., *L'opera interminabile. Arte e XXI secolo*, Einaudi, Torino 2019

#Ultime tendenze in Italia

- Cerizza L. (a cura di), *L'uccello e la piuma: la questione della leggerezza nell'arte italiana*, et. Al edizioni, Milano 2010

- Pietromarchi B., *Italia in opera. La nostra identità attraverso le arti visive*, Bollati Boringhieri, Torino 2011

- Barreca L., Lissoni A., Lo Pinto L., Paissan C., *Terrazza. Artisti, storie, luoghi in Italia negli anni zero*, Marsilio, Venezia 2014

- AA.VV., *That's It. Sull'ultima generazione di artisti in Italia e a un metro e ottanta dal confine*, Edizioni MAMbo, Bologna 2018

*altri testi per questa sezione o altri percorsi di approfondimento possono essere concordati con il docente

Metodi didattici

Il corso si basa sulla presentazione di lezioni frontali, lettura e commento da testi originali. Durante le lezioni verranno proiettate immagini ed estratti audiovisivi, verranno invitati artisti a presentare direttamente la loro ricerca. Verrà inoltre valutata la possibilità di visitare esposizioni in corso.

Modalità della verifica del profitto

La verifica si configura come esame orale (dimostrazione di aver acquisito competenze, capacità di elaborazione critica). Agli studenti, inoltre, è data la possibilità di presentare all'esame un elaborato scritto come esercizio di approfondimento tematico - concordato con il docente - come ulteriore dimostrazione di aver compreso i temi e la metodologie trattate.

Note

Per essere ammessi all'esame e conseguire i relativi crediti è obbligatoria la frequenza alle lezioni nella misura minima del 75% sul totale delle lezioni. Nel caso di studenti lavoratori che presentino la documentazione per l'esonero dalla frequenza, verrà studiato in accordo con il docente un programma alternativo.

Lingua di insegnamento: italiano

Orario delle lezioni

Corso semestrale - Secondo semestre – Martedì: 14,00 – 17,20

Orario di ricevimento

Il docente riceve al termine delle lezioni previo appuntamento via mail.