

ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA – BERGAMO

anno accademico	2024-25
codice dell'insegnamento	3000068
nome dell'insegnamento	Fenomenologia delle arti contemporanee
docente	Claudio Musso
tipologia dell'attività formativa	<i>Caratterizzante</i>
settore scientifico disciplinare	ABST51
CFA	7
semestrale /annuale	<i>2^ semestre</i>
totale ore insegnamento	45
ore di lezione / settimane	<i>4/13</i>

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 delle opere 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 azioni 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 espone un percorso storico-tematico attraverso le vicende artistiche

del secondo Novecento. Sulla scorta di tale lezione, seguendo un itinerario dettato dalle principali tecniche dell'arte contemporanea, gli studenti saranno guidati alla comprensione dell'evoluzione degli elementi cardine attraverso sessioni collettive di analisi e commento di testi visivi.

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 - Vergine L., *L'arte in trincea. Lessico delle tendenze artistiche 1960-1990*, SKIRA, Milano 2002

Testi generali (1 per frequentanti; 1 e 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

Testi complementari*

#Collage

- Lamberti M. M., Messina M. G. (a cura di), *Collage / Collages. Dal Cubismo al New Dada*, Electa, Milano 2007 (catalogo della mostra)
- *Vitamin C+. Collage in Contemporary Art*, Phaidon, Londra 2023

#Assemblage

- Seitz W. C., *The Art of Assemblage*, The Museum of Modern Art, New York 1961 (catalogo della mostra)
www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/2897/releases/MOMA_1961_0112_110.pdf

#Installazione

- Poli F., Bernardelli F., (a cura di), *Mettere in scena l'arte contemporanea. Dallo spazio dell'opera allo spazio intorno all'opera*, Johan & Levi, Monza 2016
- Bishop C., *Installation Art*, Tate Publishing, Londra 2005
[http://brb.memoryoftheworld.org/Claire%20Bishop/Installation%20Art%20\(4753\)/Installation%20Art%20-%20Claire%20Bishop.pdf](http://brb.memoryoftheworld.org/Claire%20Bishop/Installation%20Art%20(4753)/Installation%20Art%20-%20Claire%20Bishop.pdf)

#Fotografia

- Cotton C., *La fotografia come arte contemporanea*, Einaudi, Torino 2021

#Video

- Bordini S., Catricalà V., *Videoarte e arte: Tracce per una storia dagli anni Sessanta a oggi*, postmedia books, Milano 2024
- Naldi F., *Tell a vision. Il video tra storia e critica*, Libri Aparte, Bergamo 2015

#Parola

- Belli G. (a cura di), *La parola nell'arte: ricerche d'avanguardia nel '900. Dal futurismo a oggi attraverso le collezioni del Mart*, SKIRA, Milano 2007 (catalogo della mostra)

*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 come esercizio di approfondimento tematico - concordato con il docente a partire dagli argomenti trattati a lezione - come ulteriore dimostrazione di aver compreso la metodologia proposta.

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

Eventuali altre note

Orario delle lezioni

*Corso annuale/corso semestrale. - 1./2. semestre.- Giorno: ora
[a cura della segreteria]*

Orario di ricevimento

Il docente riceve previo appuntamento via mail.