

STORIA DELL'ARTE (LM14)

(Università degli Studi)

Insegnamento STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA: METODOLOGIA DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA

GenCod A001581

Docente titolare Massimo Tommaso
GUASTELLA

Insegnamento STORIA DELL'ARTE
CONTEMPORANEA: METODOLOGIA

Insegnamento in inglese HISTORY OF
CONTEMPORARY ART: RESEARCH

Settore disciplinare L-ART/03

Corso di studi di riferimento STORIA
DELL'ARTE

Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale:
42.0

Per immatricolati nel 2018/2019

Erogato nel 2018/2019

Anno di corso 1

Lingua ITALIANO

Percorso STORICO ARTISTICO

Sede

Periodo Primo Semestre

Tipo esame Orale

Valutazione Voto Finale

Orario dell'insegnamento

<https://easyroom.unisalento.it/Orario>

BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO

Il programma si articola in quattro parti. Le prime due istituzionali sono riferibili alla specificità della disciplina e alla metodologia della ricerca negli studi di settore; la terza è dedicata alla didattica della storia dell'arte contemporanea utile al conseguimento dei cfu per l'abilitazione all'insegnamento della disciplina, la quarta è di approfondimento monografico.

Il corso prevede ricognizione nei luoghi espositivi dell'arte contemporanea, esercitazioni catalografiche e viaggi studio in sedi di particolare interesse storico-artistico contemporaneo

PREREQUISITI

Adeguate conoscenza delle vicende della Storia dell'arte dall'Ottocento sino al Nuovo Millennio e del contesto culturale di riferimento.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha l'obiettivo di far acquisire alla fine del corso:

- capacità di formulare giudizi e valutazioni di senso critico, cogliendo i valori di rarità, autenticità, originalità, unicità dell'opera d'arte contemporanea nella specificità dell'itinerario dell'autore, nel contesto storico, dei movimenti e dei linguaggi coevi.
 - capacità di sviluppare gli argomenti e di esprimersi puntualmente utilizzando termini specifici propri della disciplina.
 - capacità di analizzare, riconoscere e utilizzare i documenti diretti e i documenti indiretti, raccogliere, classificare, organizzare le informazioni da applicare in una situazione reale (esercitazioni con scheda catalografica)
- capacità di apprendimento in modo permanente, colmando e distinguendo le proprie carenze
- capacità di identificare metodi per conseguire maggiori conoscenze e competenze.
- capacità di lavorare nel gruppo classe

METODI DIDATTICI

Le modalità didattiche utilizzate nel corso sono:

Prevalentemente la didattica frontale (36 ore) a cui saranno affiancate attività seminariali, di contestualizzazione e approfondimento degli argomenti che saranno trattati nel corso (8 ore). Modello proposto sarà l'attività dialogica tra docente e/o esperto e allievi, utilizzando metodologie didattiche come "Problem solving" e "Scaffolding", per rinforzare e consolidare competenze e conoscenze, sia in aula sia/o nei sopralluoghi in studi d'artisti e luoghi espositivi, con lettura e discussione di brani storico-critici e o visione di produzioni artistiche. Esercitazioni scritte con schedatura e catalogazione di opere d'arte contemporanea conosciute e analizzate direttamente.

MODALITA' D'ESAME

a. Prova orale

L'esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:

- Conoscenza delle principali proposte metodologiche nello studio della storia dell'arte contemporanea.
- Conoscenza metodologica nell'affrontare l'analisi dell'opera d'arte o la vicenda artistica contemporanea sia sotto il profilo critico che storico.
- Conoscenza approfondita di uno dei temi scelti, tratti dal programma del corso.
- Capacità di esporre e contestualizzare i risultati dei propri studi, con confronti a carattere orizzontale.

Lo studente viene valutato in trentesimi in base alla completezza dei contenuti esposti, alla correttezza formale e dottrinale, alla capacità di argomentare con chiarezza e sintesi le proprie tesi, nell'utilizzo dell'adeguato linguaggio specifico della disciplina, verificando la conoscenza dei contesti culturali delle vicende e delle personalità artistiche.

*Sono previste verifiche in itinere (a scelta degli studenti: esoneri o test a risposte chiuse e multiple) di parti del programma di studio.

b. Seminari e schedature catalografiche svolte in aula o nelle sedi espositive, eccedenti le 42 ore di lezioni frontali previste dai CFU, non saranno indici di valutazione e pur tuttavia consentiranno ai frequentanti un approfondimento dei contenuti del corso, un perfezionamento delle capacità espositiva, di conoscenza e analisi dell'opera d'arte, nella pratica critico interpretativa nell'uso dei termini tecnici propri della disciplina, sviluppando nelle relazioni dialogiche attitudine a lavorare in gruppo.

Il giudizio sarà espresso con voto in trentesimi assegnati secondo i criteri esplicitati nella tabella dettagliata del **Syllabus** dell'insegnamento

Modalità di prenotazione dell'esame e date degli appelli

Gli studenti possono prenotarsi per l'esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste dal sistema VOL.

Appelli:

giovedì, 31 gennaio 2019 h 11,15 (per tutti);

giovedì, 21 febbraio 2019 h 11,15 (per tutti);

giovedì, 2 maggio 2019 h 11,15 (per tutti ivi compresi studenti dell' insegnamento I semestre 2018/19);

giovedì, 30 maggio 2019 h 11,15 (RISERVATO solo laureandi sessione estiva 2018/19);

giovedì, 20 giugno 2019 h 11,15 (per tutti);

mercoledì, 10 luglio 2019 h 11,15 (per tutti);

mercoledì, 18 settembre 2019 h 11,15 (per tutti).

Gli esami si svolgono presso studio Prof. Guastella , Dipartimento Beni Culturali, nuovo edificio Via Birago 64, 1° piano.

APPELLI D'ESAME

Appelli:

giovedì, 31 gennaio 2019 h 11,15 (per tutti);

giovedì, 21 febbraio 2019 h 11,15 (per tutti);

giovedì, 2 maggio 2019 h 11,15 (per tutti ivi compresi studenti dell' insegnamento I semestre 2018/19);

giovedì, 30 maggio 2019 h 11,15 (RISERVATO solo laureandi sessione estiva 2018/19);

giovedì, 20 giugno 2019 h 11,15 (per tutti);

mercoledì, 10 luglio 2019 h 11,15 (per tutti);

mercoledì, 18 settembre 2019 h 11,15 (per tutti).

ELENCO TESTI PER NON FREQUENTANTI

Le studentesse e gli studenti con frequenza limitata, parziale o part time aggiungeranno al programma un testo in lettura (accompagnato da relazione scritta di non meno di 15.000 battute* da far pervenire via @mail almeno 5 giorni prima dell'esame) a scelta tra i seguenti:

- R. KRAUSS, *Passaggi. Storia della scultura da Rodin alla Land Art*, Bruno Mondadori, Milano 2000.
- A. NEGRI, a cura di, *Arte e artisti nella modernità*, Editoriale Jaka Book Milano, 2000.
- D. RIOUT, *L'arte del ventesimo secolo, protagonisti, temi, correnti*, Giulio Einaudi editore Torino, 2002.
- M. DE MICHELI, *Le avanguardie artistiche del Novecento*, Saggi Universale Economica Feltrinelli Milano, 2003.
- F. POLI, a cura di, *Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi*, Mondadori Electa Milano, 2005.
- A. ZEVI, *Peripezie del dopoguerra nell'arte italiana*, Giulio Einaudi editore Torino, 2005.
- M.A. TRASFORINI, *Nel segno delle artiste. Donne professioni d'arte e modernità*, Il Mulino Bologna, 2007.
- A.C. DANTO, *Dopo la fine dell'arte*, Bruno Mondadori, Milano 2008.
- M. SCHAPIRO, *L'impressionismo. Riflessi e percezioni*, a cura di Barbara Cinelli, Giulio Einaudi editore, Torino 2008.
- M. ACTON, *Guardare l'arte contemporanea*, Giulio Einaudi editore, Torino 2008.
- G. AGAMBEN, *Che cos'è il contemporaneo?*, Nottetempo, I sassi, Roma 2008.
- M. TONELLI, *La statua impossibile. Scultura e figura nella modernità*, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2008.
- S. THORNTON, *Il giro del mondo dell'arte in sette giorni*, Feltrinelli, Milano 2009.
- M. BIGNARDI, *Le Stanze del Minotauro, Scritture su Picasso*, Liguori Editore, Napoli 2008, 2011.
- J. CLAIR, *Breve storia dell'arte moderna*, Skira, Milano 2011.
- M. GUASTELLA, *Edgardo Simone Scultore (1890-1948)*, Congedo Editore, Galatina 2011.
- A. DETHERIGE, *Scultori della speranza. L'arte nel contesto della globalizzazione*, Giulio Einaudi editore Torino, 2012.
- M. DANTINI, *Geopolitiche dell'arte. Arte e critica d'arte italiana nel contesto internazionale, dalle neoavanguardie a oggi*, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2012.
- A. DEL PUPPO, *L'arte contemporanea. Il secondo Novecento*, Giulio Einaudi, Torino 2013.
- A. CRESPI, *Ars attack. Il bluff del contemporaneo*, Johan&Levi Editore, Milano 2013.
- M. BIGNARDI, *Praticare la città Arte ambientale, prospettive di ricerca e metodologie d'intervento*, Liguori Editore, Napoli 2013.
- J. CLAIR, *La responsabilità dell'artista. Le avanguardie tra terrore e ragione*, Abscondita, Milano 2014.
- R. PASINI, *Fare e non fare. Arte, cultura società*, Mursia Editore, Milano 2014.
- L. GALANTE, *Scritti ad Arte. Contributi alla storia dell'arte contemporanea scelti per i suoi 40 anni di attività critica*, a cura di M. Guastella, Congedo Editore, Galatina 2015.
- A. DAL LAGO, G. SERENA, *Graffiti. arte e ordine pubblico*, Bologna, il Mulino, 2016.
- M. DANTINI, *Arte e sfera pubblica. Il ruolo del critico delle discipline umanistiche*, Donzelli, Roma 2016.
- R. PASINI, *Il corpo tra virtualità e realtà, Da Pollock a Morimara*, Qui Edit, Verona 2016.
- M. BIGNARDI, *Autoritratto urbano. Luoghi tra visione e progetto*, Mimesis Edizioni, Sesto San Giovanni 2017.
- C. BISHOP, *Museologia radicale*, Johan&Levi Editore, Milano 2017.

***Scelto il testo lo comunicheranno al docente. Il modello di relazione scritta a cui attenersi è pubblicato nella voce RISORSE CORRELATE**

Studio prof. Guastella, presso Dipartimento di Beni Culturali, nuovo edificio, via Birago 64, 1° piano. Al fine di efficientare il ricevimento è consigliata richiesta di appuntamento per concordare giorno e orario tramite @mail istituzionale: massimo.guastella@unisalento.it. Il docente risponde entro le 48 ore.

PROGRAMMA ESTESO

Il programma si articola in quattro parti. Le prime due istituzionali, la terza dedicata alla didattica della storia dell'arte contemporanea, la quarta di approfondimento monografico.

La prima parte riguarderà la conoscenza dei più importanti modelli di metodologia per la critica e la storia dell'arte contemporanea; nel corso di questa parte verranno fatti riferimenti alla pratica critico-interpretativa della critica della psicanalisi, della storia sociale dell'arte, del formalismo, dello strutturalismo e del poststrutturalismo, sino alla complessa trama odierna dell'eclettismo metodologico (12 ore).

Nella seconda parte verranno presi in considerazione i metodi e le problematiche della ricerca della storia e della critica dell'arte contemporanea, con particolare riferimento: alla continuità dell'impostazione metodologica della storiografia del contemporaneo equiparata con lo studio della storia dell'arte del passato; alle indagini filologiche e intuizioni critiche che costituiscono peculiarità e diversità che fondano l'autonomia disciplinare; alla complementarità tra ricostruzione storica ed esercizio critico nell'osservazione degli sviluppi artistici attuali. Particolare attenzione sarà indirizzata alle fonti, alla bibliografia e al sistema dell'arte contemporanea a alle innovazioni linguistiche e alla visione del mondo nella contemporaneità come strumento di lettura e comprensione delle vicende artistiche del passato (12 ore).

Nella terza parte si intende fornire gli strumenti metodologici e bibliografici di base con la finalità di prendere in esame le problematiche dell'insegnamento della storia dell'arte contemporanea nelle scuole superiori e suggerire proposte didattiche per illustrare le fenomenologie peculiari dell'opere dell'età contemporanea e per la lettura storico-critica degli oggetti specifici, affrontando linguaggi, composizioni, tecniche e/o procedure e la produzione dall'Ottocento ai giorni nostri in parallelo con le programmazioni scolastiche. (6 ore)

Nella quarta e ultima parte si affronterà il dibattito sui linguaggi dell'arte nel secondo novecento, con riferimento alla vicenda italiana e particolare attenzione all'espressione figurativa, che sembra essere quella minoritaria nell'arte contemporanea internazionale tra fine e inizio secolo, spesso cassata dai manuali. Una riflessione sugli artisti di figura che tornano a interrogarsi sulle questioni fondanti l'arte, i suoi metodi tecnici, attenti alla tradizione, ma con lo sguardo rivolto in avanti, proponendo una contemporaneità del passato. (4 ore)

Il corso prevede ricognizione nei luoghi espositivi dell'arte contemporanea, esercitazioni catalografiche e viaggi studio in sedi di particolare interesse storico-artistico contemporaneo (8 ore).

TESTI DI RIFERIMENTO

Parte Istituzionale

AA.VV, *Arte dal 1900. Modernismo. Antimodernismo. Post Modernismo*, Zanichelli Bologna 2013: Hal Foster, *La psicanalisi nel modernismo e come metodo*, pp. 15 - 21;- Benjamin Hic Buchloh, *La storia sociale dell'arte: modelli e concetti*, pp. 21-27; Yve-Alain Bois, *Formalismo e Strutturalismo*, pp. 32-38; Rosalind Krauss, *Poststrutturalismo e decostruzione*, pp. 40-48; *Tavola rotonda. La difficile situazione dell'arte contemporanea*, pp. 771-782; - Foster, Krauss, Bois, Buchloh, Joselit, ; - *Glossario*, pp. 785-792.

E. CRISPOLTI, *Come studiare l'arte contemporanea*, Donzelli editore Roma 1997, 2000.

Didattica della storia dell'arte

A. GHIRARDI, C. FRANZONI, S. SIMONI (A CURA DI), *Insegnare la storia dell'arte* CLUEB, Bologna 2009
G.C. SCIOLLA, *Insegnare l'arte: proposte didattiche per la lettura degli oggetti artistici*, La Nuova Italia, Firenze 1989, pp. 171-180 (disponibile in pdf)

Approfondimento monografico

M. GUASTELLA, *La donazione "Il Tempio"*, Congedo Editore, Galatina 2018

Per studentesse e studenti non frequentanti vedi voce "Altre informazioni utili"