

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 2019/2020

Erogato nel 2019/2020

Anno di corso 1

Lingua ITALIANO

Percorso PATRIMONIO CULTURALE

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 D'ESAME

Calendario Appelli d'esame Laurea Magistrale a.a. 2019/2020:

mercoledì 13 novembre 2019 h: 16.30 (tutti ad eccezione dei corsi di insegnamento erogati nel I semestre a.a. 2019/20)

mercoledì 22 gennaio 2020 h: 11.15 (tutti)

mercoledì 12 febbraio 2020 h: 11.15 (tutti)

mercoledì 11 marzo 2020 h: 11.15 (riservato ai laureandi della Sessione straordinaria e Studenti fuori corso)

giovedì 16 aprile 2020 h: 11.15 (tutti ad eccezione dei corsi di insegnamento erogati nel II semestre a.a. 2019/20)

giovedì 4 giugno 2020 h: 11.15 (riservato ai laureandi della Sessione estiva e Studenti fuori corso)

lunedì 22 giugno 2020 h: 11.15 (tutti)

mercoledì 8 luglio 2020 h: 11.15 (tutti)

giovedì 23 luglio 2020 h: 11.15 (tutti)

mercoledì 16 settembre 2020 h: 11.15 (tutti)

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Orario di ricevimento

Martedì dalle 9.30 alle 13.00; dalle 15.00 alle 19.00, presso lo studio del Dipartimento di Beni Culturali, in Via Birago 64, nuovo edificio, 1° piano, per TUTTI I CORSI DI LAUREA ove sono previsti gli insegnamenti di: STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA e STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA. METODOLOGIA DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA. Il ricevimento è svolto dal docente con l'assistenza di cultori/cultrici della materia incaricati/e a norma dal Consiglio di Dipartimento di Beni Culturali. Al fine di efficientare il ricevimento è consigliata richiesta di appuntamento per concordare l'orario; inoltre si accoglie richiesta *straordinaria* di ricevimento in eventuale altra giornata e orario, previo appuntamento tramite @mail istituzionale: ***massimo.guastella@unisalento.it***

oppure - ***ove strettamente necessario*** - tramite canali di interconnessione w.a., sms, messenger, con chiara identificazione del mittente NOME COGNOME MATRICOLA ANNO E CORSO D'ISCRIZIONE.

Recapiti aggiuntivi

Studio prof. Guastella stanza 16 / primo piano, tel. 0832 295630

Laboratorio TASC [Territorio Arti Visive e Storia dell'Arte Contemporanea] stanza 7 / piano terra, tel. 0832 295606

Dipartimento Beni Culturali, Via D.Birago 64 - (**nuovo edificio** accanto a ex INAPLI) portineria tel. 0832 295600

mob. +39 3382618983

PROGRAMMA ESTESO

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 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 l'esperienza del paesaggio nella pittura tra 8 e 900 con particolare riferimento alle vicende artistiche in Terra d'Otranto (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).

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. RIOU, *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. ACTON, *Guardare l'arte contemporanea*, Giulio Einaudi editore, Torino 2008.

G. AGAMBEN, *Che cos'è il contemporaneo?*, Nottetempo, I sassi, Roma 2008.

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. TONELLI, *La statua impossibile. Scultura e figura nella modernità*, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2008.

P. BAROCCHI, *Storia moderna dell'arte in Italia. Dalla pittura di storia alla storia della pittura 1859-1883*, a cura di B. Cinelli, Electa, Milano 2009

S. THORNTON, *Il giro del mondo dell'arte in sette giorni*, Feltrinelli, Milano 2009.

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.

F. BENZI, *Arte in Italia tra le due guerre*, Bollati Borlinghieri, Torino 2013

M. BIGNARDI, *Praticare la città Arte ambientale, prospettive di ricerca e metodologie d'intervento*, Liguori

Editore, Napoli 2013.

A. CRESPI, *Ars attack. Il bluff del contemporaneo*, Johan&Levi Editore, Milano 2013.

A. DEL PUPPO, *L'arte contemporanea. Il secondo Novecento*, Giulio Einaudi, Torino 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.

M. PERNIOLA, *L'arte espansa*, Einaudi, Torino 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.

T. MONTANARI, V. TRIONE, *Contro le mostre*, Einaudi, Torino 2017, solo Premessa e capitoli. I-III.V, Conclusioni

C. BISHOP, *Museologia radicale*, Johan&Levi Editore, Milano 2017.

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

D. RUCCO, *Raffaele Belliazzi (1835-1917)*, Mario Congedo Editore, Galatina 2019.

TESTI DI RIFERIMENTO

Metodologia della ricerca della storia dell'arte contemporanea

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.

Metodologia delle didattiche della storia dell'arte contemporanea

A. GHIRARDI, C. FRANZONI, S. SIMONI (A CURA DI), *Insegnare la storia dell'arte* CLUEB, Bologna 2009 (disponibile in pdf)

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 monograficoA. PICCARRETA - M. GUASTELLA, *Finestre sul paesaggio, Sidoti....*, Congedo Editore, Galatina 2019