

-> [*Syllabus in lingua italiana*](#)

Syllabus

Course description

Course title	History of Contemporary Art 1
Course code	97011
Scientific sector	L-ART/03 – storia dell’arte contemporanea
Degree	Bachelor in Design and Art (L-4)
Semester	I
Year	1st, 2nd or 3rd
Credits	5
Modular	No

Total lecturing hours	30
Total hours of self-study and / or other individual educational activities	about 95
Attendance	not compulsory but recommended
Prerequisites	-
Course page	-

Specific educational objectives	The course belongs to the class “affine integrativa” in the curriculum in Design and in the curriculum in Art. This course intends to provide the students with an art historical knowledge and some theoretical tools considered essential to understand the most relevant crux of the artistic language of the XX century. Starting from an actual point of view, having on the background a global art world, this course wants to give particular relevance to specific art works and crux moments where artists were able to suggest some intuitions, to open some unprecedented possibilities and to put questions that caused long distance effects, and are still at work today. The practice of an historical perspective today is more and more necessary to develop a gaze on our times not flattened only on the present. Furthermore to study contemporary art history means to study a complex field, where merge into and interact lots of knowledge and intentions: emphatic, philosophical, linguistic, historical, political and economical... The artistic works presented in the course belong to history but the tools necessary to open a dialogue with
--	---

	them belong to the present. The aim of the course is to enable the students to reach an adequate competence (cultural and methodological) directed towards an autonomous, conscious and emphatic encounter with the field.
Lecturer	Emanuela De Cecco office F3.02, e-mail emanuela.dececco@unibz.it, tel. +39 0471 015222, Webpage http://www.unibz.it/en/design-art/people/StaffDetails.html?personid=11539&hstf=11539
Scientific sector of the lecturer	L-ART/03
Teaching language	Italian
Office hours	On appointment. Please write an e-mail: edececco@unibz.it
List of topics covered	From the crisis of the traditional artistic representation to the increasing inclusion of reality; exchanges and conflicts between art and mass communication in the XX century. The revolution of the languages introduced by the historical avant-gardes. Picasso, Les Demoiselles d'Avignon and the Primitivism, the introduction of everyday materials in Cubism, the rappel a l'ordre and the restoration of traditional art in the 20'. Dadaism: the first "net connection" between artists based in different countries; Duchamp and the introduction of questions still valid in postmodern practices and thoughts; The russian avant-gardes: influences from Cubism and Futurism, Malevic's Suprematism, the Constructivism and The redefinition of the social role of the artist at the time of the October Revolution, Stalin and art as propaganda. Surrealism in Europe, Surrealist's exhibitions in New York; the Abstract Expressionism as the first american modern artistic language, (Pollock) The first happenings (Kaprow). Postwar Europe: Informal Art (Burri, Fontana, Fautrier, Dubuffet); Gutai in Japan. The Sixties in Europe: Nouveau Réalisme in France (Klein, Arman, Manzoni); UK Pop Art (Independent Group). New Dada in US, Rauschenberg, Cage, Black Mountain College, Pop Art (Warhol...), Minimal Art (Morris, Andre, Judd...); Post Minimal Art (Arte Povera, Serra, Hesse, Smithson) Conceptual Art (Kosuth), Institutional critique (Haacke, Asher, Buren...).
Teaching format	Frontal lectures will alternate moments of discussion from

	materials available on the RC in the day before the lesson. http://aws.unibz.it/rc/index.asp At the end of each lecture the images seen in classroom will be available on the RC in a pdf file. If will be the case, the lecturer will organize visits to contemporary art exhibitions.
Expected learning outcomes	• Knowledge and understanding of the artistic language in its main expressions occurred throughout the 20th century, included the ability to get similarities and differences between artworks starting from different methodological approach (related to: history, language, method and process, technique....). • Ability to connect/integrate/confront the knowledge acquired in this course with other courses of the same course of studies. • Ability to apply this knowledge to open a critical and autonomous dialogue with the contemporary art scenario. • Ability to communicate in written and oral form and clearly the acquired knowledge. • Ability and availability to autonomously extend the knowledge of art acquired during the study course through a direct and continuous encounter with art in all its expressions and with further readings.
Assessment	The assessment consists in two parts: Written proof: The task is: to recognize and to be able to describe (author, title, year/period, historical information/context, motivation, procedure, technique) the single artworks reproduced on papers and sorted in different groupings. to be able to deduce and to the illustrate the reasons of the juxtaposition. Oral proof: The oral proof is done mainly as a check of the written proof. If necessary it will be integrated with follow up questions on parts of the program not considered in the written proof.
Assessment language	<i>The same as the teaching language (Italian)</i>
Evaluation criteria and	The marks come out from the evaluations of the written

criteria for awarding marks	proof (80% approx.) and of the oral proof (20% approx.). Written Proof: Criteria for evaluation (indicative, from 0 to 5): knowledge of the single artworks, ability to identify the context for each artwork ability to connect the artworks belonging to the same group extent and depth of references clarity in the reasoning ability to think critically N.B. The assignment of only one 0 is enough to don't be admitted to the oral proof. The results of the written proof will be communicated as soon as possible with a collective file in the RC of the course. Oral proof As a check of the written proof, in the oral proof will be considered also the consciousness demonstrated by the students, regarding errors or lacks noticed in retrospect. Regarding the further questions, are still valid the indications valid for the written proof. This double evaluation allows to evaluate in a more exhaustive way the competences of the students, also in regards of possible difficulties related to the language of the course.
Required readings	(Selected chapters from) Foster, Krauss, Bois, Buchloh, <i>Art Since 1900</i>, Thames & Hudson, 2012. (all edition are accepted). Zurich Dada, The esthetic of exile, pp.7-29 and Rose Selavy goes shopping, pp.173-189 in <i>The Dada Seminars</i>, The National Gallery of Washington, 2005. B. Buchloh, <i>From Faktura to Photography</i>, in <i>The contest of meaning</i>, MIT, 1990, pp. 49-81 (pdf on RC) D. Joselit, <i>American Art Since 1945</i>, Thames & Hudson, 2003 If necessary the teacher reserves the possibility to add further readings

	A list with the parts of these books required for the exam will be available after the beginning of the course on the RC: http://aws.unibz.it/rc/index.asp All materials presented in classroom and available on the RC of the course are considered an essential part of the coursework. N.B. All these informations are valid also for the non-attending students.
Supplementary readings	For in-depth analysis, students are always invited to consult (and to read) the books in the http://aws.unibz.it/rc/index.asp

Syllabus

Descrizione del corso

Titolo del corso	Storia dell'arte contemporanea 1
Codice del corso	97011
Settore scientifico disciplinare del corso	L-ART/03 – storia dell'arte contemporanea
Corso di studio	Bachelor in Design and Art (L-4)
Semestre	I
Anno del corso	I, II o III
Crediti formativi	5
Modulare	No

Numero totale di ore di lezione	30
Numero totale di ore di studio individuale o di altre attività didattiche individuali inerenti	Circa 95
Corsi propedeutici	-
Frequenza	non obbligatoria ma raccomandata
Sito web del corso	-

Obiettivi formativi specifici del corso	Il corso si inserisce nell'area di apprendimento dei corsi "affini integrativi" del curriculum in design e del curriculum in arte. Descrizione del corso: Il corso fornisce agli studenti conoscenze storico-artistiche - critiche di base ritenute fondamentali per comprendere i principali nodi del linguaggio artistico del XX secolo. Con lo sguardo di oggi, avendo sullo sfondo un mondo e un mondo dell'arte globale, il corso intende dare particolare rilevanza non solo a singole opere ma anche a particolari contesti che hanno generato delle intuizioni, hanno messo in campo delle questioni inedite e hanno posto delle domande che hanno causato degli effetti duraturi e tuttora continuano a interrogarci. Il corso si sviluppa sull'asse temporale tenendo conto dei rimandi e delle riprese in momenti successivi. L'acquisizione di una prospettiva storica oggi è più che mai necessaria per sviluppare uno sguardo stratificato sulla contemporaneità. Studiare la storia dell'arte contemporanea significa confrontarsi con un linguaggio complesso, dove confluiscano e interagiscano tra di loro saperi e intenzioni di carattere empatico, filosofico, linguistico, storico, sociale, economico, politico.
--	--

	Le opere considerate in questo corso appartengono alla storia ma gli strumenti critici per entrare in contatto con esse oggi appartengono al presente. L'obiettivo del corso è mettere gli studenti nelle condizioni di raggiungere una conoscenza (metodologica e di contenuti) di base delle principali linee dell'arte del XX e, auspicabilmente, per avviare un confronto autonomo e consapevole con lo scenario artistico contemporaneo.
--	---

Docente	Emanuela De Cecco ufficio F3.02, e-mail emanuela.dececco@unibz.it , tel. +39 0471 015222 sito web http://www.unibz.it/it/design-art/people/StaffDetails.html?personid=11539&hstf=11539
Settore scientifico disciplinare del docente	L-ART/03
Lingua ufficiale del corso	Italiano
Orario di ricevimento	Su appuntamento. Per fissare un appuntamento inviare una mail: edececco@unibz.it
Lista degli argomenti trattati	Dalla crisi della rappresentazione artistica tradizionale, alla progressiva inclusione della realtà; incontri e scontri tra arte e comunicazione di massa nel corso del XX secolo. Data i il corso è pensato come un attraversamento di alcuni concentrato su alcune questioni specifiche La rivoluzione del linguaggio introdotta delle avanguardie storiche. Picasso: Les Demoiselles d'Avignon e il Primitivismo, l'introduzione di materiali quotidiani nel Cubismo, il successivo ritorno alla tradizione. Il Dadaismo: la struttura a rete e le diverse declinazioni del movimento, Duchamp e l'introduzione di questioni ancora valide nelle pratiche artistiche e nel pensiero postmoderno; Le avanguardie russe: le influenze del Cubismo e del Futurismo, il Suprematismo di Malevic, il costruttivismo e la ridefinizione del ruolo sociale dell'artista dagli anni della Rivoluzione, Stalin e l'arte di propaganda. Cenni sul Futurismo, sul Surrealismo in Europa e a New York; l'Espressionismo astratto (Pollock). I primi Happening (Kaprow). L'Europa dell'immediato dopo guerra: l'informale (Burri, Fontana, Fautrier, Dubuffet); Il Gruppo Gutai in Giappone. Gli anni Sessanta in Europa: il Nouveau Réalisme in Francia (Klein, Arman, Manzoni); la pop Art inglese (Independent Group). Il New Dada negli Stati Uniti, cenni su Rauschenberg, Cage, il Black Mountain College, la Pop Art (Warhol, Lichtenstein, Rosenquist...), la Minimal Art (Morris, Andre, Judd...); cenni su esperienze Post Minimal (Arte Povera, Serra, Hesse, Smithson) l'Arte Concettuale (Kosuth), Institutional critique (Haacke, Asher, Buren...).

Attività didattiche previste	Alle lezioni frontali si alterneranno momenti di discussione a partire da materiali disponibili nei giorni precedenti la lezione sulla RC. Al termine di ogni lezione le immagini mostrate in aula saranno messe a disposizione nella RC relativa al corso. http://aws.unibz.it/rc/index.asp Non è esclusa la possibilità di organizzare visite a mostre.
Risultati di apprendimento attesi	• Conoscenza e comprensione del linguaggio artistico nelle principali manifestazioni occorse nel corso del XX secolo, inclusa la capacità di cogliere affinità e differenze tra diverse opere d'arte partendo da diversi approcci metodologici (relativi al periodo storico, al linguaggio, alle procedure, alle tecniche...). • Capacità di collegare/integrare/applicare/confrontare le conoscenze acquisite in questo contesto con altri insegnamenti del corso di studi. • Capacità di applicare tali conoscenze per avviare un confronto critico autonomo con lo scenario artistico contemporaneo. • Capacità di comunicare in forma scritta e orale e con chiarezza quanto appreso. • Capacità e disponibilità di estendere autonomamente la conoscenza dell'arte appresa durante lo studio attraverso un confronto diretto e continuativo con l'arte in tutte le sue espressioni e con ulteriori letture.
Metodo d'esame	L'esame consiste in due parti: Prova scritta Il compito consiste in: - riconoscere e descrivere (autore, titolo, data/periodo, informazioni storiche/contesto, motivazioni, procedure, tecniche) le opere d'arte riprodotte su un foglio e ordinate per gruppi. - argomentare le ragioni degli accostamenti delle opere nella singola scheda. Prova orale Il colloquio è una verifica della prova scritta. Integrata da domande di approfondimento su parti del programma non considerate nella prova scritta.
Lingua dell'esame	<i>corrisponde alla lingua d'insegnamento (Italiano)</i>
Criteri di misurazione e criteri di attribuzione del	Il voto è il risultato delle valutazioni della prova scritta (80% circa) e del colloquio (20% circa).

voto	Prova scritta Criteri per la valutazione (voto orientativo da 0 a 5): conoscenza delle singole opere capacità di collocarle contestualmente capacità di stabilire dei collegamenti con le opere parte dello stesso gruppo ampiezza e profondità dei riferimenti chiarezza nell'argomentazione capacità di pensare criticamente N.B. L'assegnazione di un solo 0 è sufficiente per non essere ammessi/e alla prova orale. Gli esiti della prova scritta saranno comunicati prima possibile con un file collettivo nella RC del corso. Prova orale In quanto verifica della prova scritta, verrà considerata la consapevolezza dimostrata dagli studenti a proposito di errori o mancanze individuate a posteriori. Per quanto riguarda le possibili domande di approfondimento sono valide le richieste indicate per la prova scritta. Questo doppio passaggio consente di valutare in modo approfondito la preparazione degli studenti, considerando anche le possibili difficoltà relative alla lingua del corso.
Bibliografia fondamentale	Testi scelti da Foster, Krauss, Bois, Buchloh and Joselit, <i>Arte dal 1900</i>, Zanichelli, ed. 2012 (tutte le edizioni vanno bene). David Joselit, <i>American Art after 1945</i>, Thames and Hudson, 2003. Zurich Dada, <i>The esthetic of exile</i>, pp.7-29 e <i>Rose Selavy goes shopping</i>, pp.173-189 in <i>The Dada Seminars</i>, The National Gallery of Washington, 2005. B. Buchloh, <i>From Faktura to Photography</i>, in The contest of meaning, MIT, 1990, pp. 49-81 (pdf on RC) La docente si riserva di aggiungere ulteriori letture durante il corso. Le parti da che rientrano nel programma d'esame verranno indicate durante il corso. Queste informazioni saranno riportate su un file messo a disposizione nella RC del corso: http://aws.unibz.it/rc/index.asp Tutti i materiali mostrati a lezione e messi a disposizione

	nella RC del corso costituiscono parte integrante della preparazione per l'esame. Per gli studenti non frequentanti il programma non prevede variazioni.
Bibliografia consigliata	Per ulteriori approfondimenti si suggerisce la consultazione e la lettura dei testi presenti in biblioteca nella Reserve Collection dedicata al corso. http://aws.unibz.it/rc/index.asp