

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

Syllabus

Course description

Course title	History of Contemporary Art 1
Course code	97131
Scientific sector	L-ART/03
Degree	Bachelor in Design and Art (L-4)
Semester	Winter semester 2020/21
Year	1 st , 2 nd , 3 rd
Credits	6
Modular	No

Total lecturing hours	30
Total hours of self-study and / or other individual educational activities	about 120
Attendance	not compulsory but recommended
Prerequisites	none

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, from the beginning to the end 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 were 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. The illusion that everything is available risks to generate a knowledge superficial and barely available to the sensibility requested by the encounter with art.
	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...

	<p>The artistic works presented in the course belong to history but the tools necessary to open a dialogue with them belong to the present.</p> <p>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.</p>
Lecturer	Emanuela De Cecco e-mail emanuela.dececco@unibz.it , tel. +39 0471 015222, Webpage https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/11539-emanuela-de-cecco
Scientific sector of the lecturer	L-ART/03
Teaching language	Italian
Office hours	On Wednesday from 17 to 20 o'clock via Teams
List of topics covered	<p>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.</p> <p>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 à l'ordre and the restoration of traditional art in the 20'.</p> <p>Dadaism: the first "net connection" between artists based in different countries; Duchamp and the introduction of questions still valid in postmodern practices and thoughts;</p> <p>The Russian avant-gardes: influences from Cubism and Futurism, Malevich'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.</p> <p>Surrealism in Europe, Surrealist's exhibitions in New York; the Abstract Expressionism as the first American modern artistic language, (Pollock) The first happenings (Kaprow).</p> <p>Postwar Europe: Informal Art (Burri, Fontana, Fautrier, Dubuffet); Gutai in Japan.</p> <p>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 (Haeckel, Asher, Buren...).</p>
Teaching format	Frontal lectures 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.
--	--

Expected learning outcomes	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Oral proof The task is to recognize and to be able to describe (author, title, year/period, historical information/context, motivation, procedure, technique) from 3 to 5 artworks presented in the lectures.
Assessment language Evaluation criteria and criteria for awarding marks	The same as the teaching language (Italian) The marks come out from the evaluations of the oral 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 The result of the exam will be communicated at the end of the oral proof.

Required readings	For all the students:
--------------------------	------------------------------

	<p>Foster, Krauss, Bois, Buchloh and Joselit, <i>Art since 1900. Modernism. Antimodernism.</i> <i>Postmodernism</i>, Thames and Hudson, 2012, also other editions are valid.</p> <p>David Joselit, <i>American Art after 1945</i>, Thames and Hudson, 2003.</p> <p>one among the following texts:</p> <p>Demos, T.J., "Zurich Dada: The Aesthetics of Exile", In <i>The Dada Seminars</i>, ed. by Leah Dickerman, Washington DC: National Gallery of Art, 2005, pp. 7-29.</p> <p>Helen Molesworth, "Rose Selavy goes shopping", in <i>The Dada Seminars</i>, edited by Leah Dickerman The National Gallery of Washington, 2005, pp.173-189.</p> <p>Buchloh B., "From Faktura to Photography", in <i>The contest of meaning</i>, MIT, 1990, pp. 49-81.</p>
	<p>A specific list with the parts of these books required for the exam will be indicated on the files available after the lecture on the RC: http://aws.unibz.it/rc/index.asp</p> <p>All materials presented in classroom and available on the RC of the course are an essential part of the coursework.</p>
Supplementary readings for all the students	<p>For the non Attending students, two among the following texts:</p> <p>Demos, T.J., "Zurich Dada: The Aesthetics of Exile", In <i>The Dada Seminars</i>, ed. by Leah Dickerman, Washington DC: National Gallery of Art, 2005, pp. 7-29.</p> <p>Helen Molesworth, "Rose Selavy goes shopping", in <i>The Dada Seminars</i>, edited by Leah Dickerman The National Gallery of Washington, 2005, pp.173-189.</p> <p>Buchloh B., "From Faktura to Photography", in <i>The contest of meaning</i>, MIT, 1990, pp. 49-81.</p>

The Dada Seminars, edited by Leah Dickerman The National Gallery of Washington, 2005, pp.173-189.

Buchloh B., "From Faktura to Photography", in *The contest of meaning*, MIT, 1990, pp. 49-81.

Denis Ryout, *L'arte del ventesimo secolo: protagonisti, temi, correnti*, Einaudi, 2002.

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	97131
Settore scientifico disciplinare del corso	L-ART/03
Corso di studio	Bachelor in Design and Art (L-4)
Semestre	Semestre invernale 2019/20
Anno del corso	1°, 2°, 3°
Crediti formativi	6
Modulare	No
Numero totale di ore di lezione	30
Numero totale di ore di studio individuale o di altre attività didattiche individuali inerenti	circa 120
Corsi propedeutici	nessuno
Frequenza	non obbligatoria ma raccomandata
Obiettivi formativi specifici del corso	<p>Il corso si inserisce nell'area di apprendimento dei corsi "affini integrativi" del curriculum in Design e del curriculum in Arte.</p> <p>Descrizione del corso:</p> <p>Il corso fornisce agli studenti le conoscenze storico-artistiche e alcuni elementi teorici di base ritenuti fondamentali per comprendere i principali nodi del linguaggio artistico dall'inizio del XX secolo fino alla contemporaneità. Con lo sguardo di oggi, avendo sullo sfondo un mondo dell'arte globale, il corso intende dare particolare rilevanza a singole opere e a particolari momenti che sono stati capaci di suggerire delle intuizioni, aprire delle possibilità inedite e porre delle domande che hanno causato degli effetti duraturi e tuttora continuano a interrogarci. La prospettiva storica oggi è più che mai necessaria per sviluppare uno sguardo sulla contemporaneità non appiattito esclusivamente sul presente, l'illusione di avere tutto a disposizione rischia di produrre una conoscenza superficiale e scarsamente disponibile alla sensibilità richiesta dall'incontro con l'arte. Studiare la storia dell'arte contemporanea significa studiare un linguaggio complesso, dove confluiscono e interagiscono tra di loro saperi e intenzioni di carattere empatico, filosofico, linguistico, storico, sociale, economico, politico.</p>

	<p>Le opere studiate appartengono alla storia ma gli strumenti utilizzate per entrare in contatto con esse oggi appartengono al presente. L'obiettivo del corso è mettere gli studenti nelle condizioni di raggiungere un'adeguata padronanza (metodologica e di contenuti) per avviare un confronto in modo autonomo e consapevole con lo scenario artistico contemporaneo.</p>
--	--

Docente	Emanuela De Cecco e-mail emanuela.dececco@unibz.it , tel. +39 0471 015222 sito web https://www.unibz.it/it/faculties/design-art/academic-staff/person/11539-emanuela-de-cecco
Settore scientifico disciplinare del docente	L-ART/03
Lingua ufficiale del corso	Italiano
Orario di ricevimento	Mercoledì dalle h.17 alle h.20 via Teams cfr. Calendario delle lezioni
Lista degli argomenti trattati	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>Cenni sul Futurismo, sul Surrealismo in Europa e a New York; l'Espressionismo astratto (Pollock).</p> <p>I primi Happening (Kaprow).</p> <p>L'Europa dell'immediato dopo guerra: l'informale (Burri, Fontana, Fautrier, Dubuffet);</p> <p>Il Gruppo Gutai in Giappone.</p> <p>Gli anni Sessanta in Europa: il Nouveau Réalisme in Francia (Klein, Arman, Manzoni); la pop Art inglese (Independent Group).</p> <p>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...).</p>
Attività didattiche previste	Alle lezioni frontali si alterneranno momenti di discussione.

	<p>Dopo ogni lezione le immagini mostrate in aula (materiali indispensabili per l'esame) saranno messe a disposizione nella RC relativa al corso. http://aws.unibz.it/rc/index.asp</p>
Risultati di apprendimento attesi	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>L'esame consiste in una prova orale</p> <p>Prova orale</p> <ul style="list-style-type: none"> - riconoscere e descrivere (autore, titolo, data/periodo, informazioni storiche/contesto, motivazioni, procedure, tecniche) singole opere d'arte riprodotte su un foglio e ordinate per gruppi. - argomentare le ragioni degli accostamenti delle opere nella singola scheda. - Restituzione delle questioni principali contenute nel testo o nei testi indicati (cfr bibliografia) in base alla propria posizione (nuovo ordinamento/vecchio ordinamento/frequentanti/non frequentanti)
Lingua dell'esame Criteri di misurazione e criteri di attribuzione del voto	<p>corrisponde alla lingua d'insegnamento (Italiano)</p> <p>Prova orale</p> <p>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</p>

	ampiezza e profondità dei riferimenti chiarezza nell'argomentazione capacità di pensare criticamente
Bibliografia fondamentale	<p>Per tutti gli studenti:</p> <p>Foster, Krauss, Bois, Buchloh and Joselit, <i>Arte dal 1900. Modernismo. Antimodernismo.</i> <i>Postmodernismo</i>, Zanichelli, ed. 2012 e precedenti. (Capitoli relativi alle lezioni, indicati nel file corrispondente della RC)</p> <p>David Joselit, <i>American Art after 1945</i>, Thames and Hudson, 2003. (Capitoli relativi alle lezioni, indicati nel file corrispondente della RC)</p> <p>Per gli studenti frequentanti</p> <p>Uno fra i seguenti testi:</p> <p>Demos, T.J., "Zurich Dada: The Aesthetics of Exile", In <i>The Dada Seminars</i>, ed. by Leah Dickerman, Washington DC: National Gallery of Art, 2005, pp. 7-29.</p> <p>Helen Molesworth, "Rose Selavy goes shopping", in <i>The Dada Seminars</i>, edited by Leah Dickerman The National Gallery of Washington, 2005, pp.173-189.</p> <p>Buchloh B., "From Faktura to Photography", in <i>The contest of meaning</i>, MIT, 1990, pp. 49-81.</p> <p>Per gli studenti non frequentanti</p> <p>Due tra i seguenti testi</p> <p>Demos, T.J., "Zurich Dada: The Aesthetics of Exile", In <i>The Dada Seminars</i>, ed. by Leah Dickerman, Washington DC: National Gallery of Art, 2005, pp. 7-29.</p> <p>Helen Molesworth, "Rose Selavy goes shopping", in <i>The Dada Seminars</i>, edited by Leah Dickerman The National Gallery of Washington, 2005, pp.173-189.</p> <p>Buchloh B., "From Faktura to Photography", in <i>The contest of meaning</i>, MIT, 1990, pp. 49-81.</p> <p>Le parti da studiare tratte da <i>Arte dal 1900</i> e incluse nel programma d'esame saranno indicate durante il corso. Tutte le informazioni saranno riportate nei documenti prodotti per le lezioni - uno o più files per ogni lezione) e saranno caricati nella Reserve Collection del corso: http://aws.unibz.it/rc/index.asp.</p>

	Tutti I materiali mostrati a lezione e presenti nei file nella RC del corso sono parte integrale della preparazione per l'esame (per tutti gli studenti)
Bibliografia consigliata	Ryout Denis, <i>L'arte del ventesimo secolo: protagonisti, temi, correnti</i> , Torino, Einaudi, 2002. 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