

1-> Syllabus in lingua italiana

Syllabus
Course description

Course title	History of Contemporary Art 2
Course code	97071
Scientific sector	L-ART/03
Degree	Bachelor in Design and Art (L-4)
Semester	Summer semester 2021/2022
Year	1 st
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	<p>For students of the curriculum in Art enrolled from 2018/19 onwards have passed the exam of "Storia dell'arte contemporanea 1".</p> <p>For students of other degrees is <u>warmly</u> recommended to have a basic knowledge of the art history from the Historical Avantgards to the beginning of the Sixties.</p>

Course description	<p>This is a compulsory course offered in the curriculum in Art (it belongs to the class "affine o integrativa") and optional course offered in the curriculum in Design.</p> <p>In the first part of the course, some of the most important artistic movements of the post-war period will be dealt with, with particular reference to all those avant-gardes that, since the early 1950s, have primarily tackled the theme of corporeality and materiality of the work of art. A general study of the historical and theoretical context where movements such as abstract expressionism, informal painting (also in the Japanese version of the GUTAI Group), <i>tachisme</i> and <i>art brut</i> have established themselves, will be accompanied by specific studies aimed at deepening individual authors (such as Pollock, Gorky, De Kooning, Matta, Afro, Burri, Kiefer, etc.).</p> <p>In the second part of the course, we will instead focus on the problems related to the dematerialization and conceptualization of the aesthetic experience, deepening not only the figures of Beuys and the context of Pop Art,</p>
---------------------------	---

	<p>but also the specific epistemological case of Situationism. At the same time, some more analytical studies will be carried out on hybrid and unclassifiable figures of the twentieth-century art scene such as Mark Rothko, Francis Bacon and Gerhard Richter.</p>
<p>Specific educational objectives</p>	<p>Knowledge and understanding</p> <ul style="list-style-type: none"> - have acquired a solid cultural heritage in which technical and media skills are combined with theoretical reflection, a necessary prerequisite for approaching the complex phenomena of today's society with awareness and being prepared to act as active participants. - have acquired the ability to grasp and analyse contemporary cultural and social phenomena that characterise design and art.
<p>Lecturer</p>	<p>Marcello Barison office F5.08, e-mail: marcello.barison@unibz.it, webpage: https://www.unibz.it/it/faculties/design-art/academic-staff/person/45127-marcello-barison www.marcellobarison.com</p>
<p>Scientific sector of the lecturer</p>	<p>M-FIL/04</p>
<p>Teaching language</p>	<p>Italian</p>
<p>Teaching language</p>	<p>On Thursday from 14:00 to 16:00. In order to avoid overlapping the exact time of the appointment will be arranged by email: marcello.barison@unibz.it</p>
<p>List of topics covered</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abstract expressionism: Gorky, Pollock, De Kooning, Matta 2. Mark Rothko 3. Ways of the Informal Painting <ol style="list-style-type: none"> 3.1 GUTAI in Japan 3.2 <i>Tachisme</i> and <i>art brut</i>: Fautrier and Dubuffet 3.3 Lyrical abstraction, Italian Informal Painting (Afro Basaldella, Giuseppe Santomaso and the "Gruppo degli 8") 3.4 Alberto Burri 3.5 Anselm Kiefer 4. Pop Art and Joseph Beuys 5. Situationism 6. Francis Bacon 7. Gerhard Richter
<p>Teaching format</p>	<p>Mostly frontal lectures but is provided a space for discussion. All lessons will be accompanied by the extensive use of visual resources (videos, images) and specific textual insights. All the material covered in class will be made available on the Teams page of the course.</p>

<p>Expected learning outcomes</p>	<p>Disciplinary competence</p> <p><i>Knowledge and understanding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - have acquired the basic knowledge to be able to turn a critical eye to their own work and to deal with contemporary complexity - have acquired the basic knowledge necessary for further Master's studies in all components of project culture including theoretical subjects. <p><i>Applying knowledge and understanding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - recognise the main phenomena of contemporary society, to observe them critically, also from an ethical and social point of view, and to elaborate appropriate solutions at the level of a design proposal/response. - make use of the skills acquired during the course of study in the event of continuing studies in a Master's degree programme in the field of design and to develop them further. <p>Transversal competence and soft skills</p> <p><i>Making judgements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Be able to make independent judgements, both in the critical evaluation of their own work and in their ability to use the right interpretative tools in those contexts in which they will work professionally in design, art and/or continue their studies, also considering ethical and social aspects. <p><i>Communication skills</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - to professionally communicate and substantiate their own decisions and justify them from a formal cultural/art historical point of view. <p><i>Learning skills</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - have developed a creative attitude and learned how to enhance it and develop it according to their own inclinations. - have acquired basic knowledge in theoretical and scientific subjects as well as a study methodology suitable for continuing studies with a Master's degree programme.
<p>Assessment</p>	<p>The exam will consist of an oral test that will focus on the entire program of the course and will include the topics covered during the lessons, including all the didactic material analyzed and commented in class (works of art, images, videos, historical-critical references to the different artistic contexts examined, textual passages, etc.). A general knowledge of the topics dealt with in class</p>

	will also be verified (see the “general reference companion” here below) and the three texts chosen by the student from the Bibliography indicated in the Syllabus will be discussed in detail.
Assessment language	The same as the teaching language.
Evaluation criteria and criteria for awarding marks	<p>The final assessment is based on the content of all the exercises according to the following criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Knowledge and application skills (topics discussed in the lectures and knowledge of the required texts). • Clarity of answers, mastery of language, skills in critical thinking, ability to summarize in own words, ability to establish relationships between topics.

Required readings	<p>It is underlined that the texts in the following Bibliography can be read in the indicated edition or, if preferable, in the <u>original edition</u> (provided it is complete).</p> <p>The general reference companion is:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ H. Foster, R. Krauss, Y.-A. Bois, B. H. Buchloh, D. Joselit, <i>Arte dal 1900. Modernismo, antimodernismo, postmodernismo</i>, a cura di E. Grazioli, Zanichelli, Bologna 2016. <p>Of this book, <u>only</u> the parts relating to the topics covered in class should be read in-depth and studied.</p> <p>To prepare for the exam, the study and in-depth reading of <u>three</u> of the following texts, <u>freely</u> chosen by the student, will also be required:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abstract Expressionism: Gorky, Pollock, De Kooning, Matta <ul style="list-style-type: none"> ▪ C. Greenberg, <i>Art and Culture</i>, Beacon Press, Boston 1965, specifically the essay “<i>American Type</i>” <i>Painting</i>. 2. Mark Rothko <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Rothko, <i>L'artista e la sua realtà. Filosofie dell'arte</i>, tr. it. di R. Venturi, Skira, Milano 2007. ▪ M. Rothko, <i>Scritti sull'arte</i>, a cura di R. Venturi, Donzelli, Roma 2007². 3. Ways of Informal Painting <ol style="list-style-type: none"> 3.1 GUTAI in Japan 3.2 <i>Tachisme</i> e <i>art brut</i>: Fautrier and Dubuffet <ul style="list-style-type: none"> ▪ J. Dubuffet, <i>Asfissiante cultura</i>, tr. it. di G Alfieri, Abscondita, Milano 2006. ▪ J. Dubuffet, <i>Piccolo manifesto per gli amatori di ogni genere</i>, a cura di A. Ruffino, Alemandi, Torino 2021.
--------------------------	--

- P. Bucarelli, *Jean Fautrier. Pittura e materia*, Il Saggiatore, Milano 1960.

3.3 Lyric Abstraction, Italian Informal Painting (Afro Basaldella, Giuseppe Santomaso e il Gruppo degli 8)

- Cesare Brandi, *Segno e immagine*, a cura di P. D'Angelo, Aesthetica, Palermo 2010.
- Cesare Brandi, *Scritti d'arte*, a cura di V. Rabiù Brandi, Bompiani, Milano 2013.
- R. Barilli, *Informale oggetto comportamento* (2 voll.), Feltrinelli, Milano 2016.

3.4 Alberto Burri

- S. Zorzi, *Parola di Burri. I pensieri di una vita*, Electa, Milano 2016.

3.5 Anselm Kiefer

- Kiefer, *L'arte sopravviverà alle sue rovine*, tr. it. di D. Borca, Feltrinelli, Milano 2018.

4. Pop Art and Joseph Beuys

- Warhol, *La filosofia di Andy Warhol*, tr. it. di C. Medici, Abscondita, Milano 2013.
- J. Beuys, *Cos'è l'arte?*, a cura di V. Harlan, Castelveccchi, Roma 2015.
- J. Beuys, *Difesa della natura. Discussioni 1978-1984*, a cura di L. De Domizio Durini, Lindau, Torino 2019.

5. Situationism

- G. Debord, *La società dello spettacolo*, tr. it. di P. Salvadori e F. Vasarri, Baldini & Castoldi, Milano
- G. Debord, *Ecologia e psicogeografia*, a cura di G. Marelli, Elèuthera, Milano 2021.

6. Francis Bacon

- G. Deleuze, *Francis Bacon. Logica della sensazione*, tr. it. di S. Verdicchio, Quodlibet, Macerata 2007.
- M. Leiris, *Francis Bacon*, tr. it. di F. Nicolao e R. Rossi, Abscondita, Milano 2019.
- J. Littell, *Trittico. Tre studi da Francis Bacon*, tr. it. di L. Bianco, Einaudi, Torino 2014.
- D. Sylvester, *Interviste a Francis Bacon*, tr. it. di D. Comerlati, Skira, Milano 2007.

7. Gerhard Richter

- G. Richter, *La pratica quotidiana della pittura*, a cura di H. U. Obrist, Postmedia Books, Milano 2005.
- G. Richter, *Writings 1961-2007*, ed. by D. Elger

	and H. U. Obrist, Distributed Art Publishers, New York 2009.
Supplementary readings	See "Required readings".

Syllabus
Descrizione del corso

Titolo del corso	Storia dell'arte contemporanea 2
Codice del corso	97071
Settore scientifico disciplinare del corso	L-ART/03
Corso di studio	Bachelor in Design e Arti (L-4)
Semestre	Semestre estivo 21/22
Anno del corso	2°
Crediti formativi	5
Modulare	no

Lingua ufficiale del corso	Italiano
Numero totale di ore di lezione	30
Numero totale di ore di studio individuale o di altre attività didattiche individuali inerenti	Circa 95
Frequenza	Non obbligatoria, ma consigliata
Corsi propedeutici	<p>Studenti e studentesse del curriculum in arte immatricolati dal 2018/19 in poi devono aver superato l'esame "Storia dell'arte contemporanea 1".</p> <p>Per studenti e studentesse di altri corsi di laurea non è obbligatorio avere superato l'esame di Storia dell'arte contemporanea 1, ma si presume che chi segue questo corso conosca i principali fenomeni artistici del XX secolo, dalle avanguardie storiche all'inizio degli anni Sessanta.</p>

Descrizione del corso	<p><i>Il corso viene offerto come insegnamento obbligatorio nel curriculum in arte (si inserisce nell'area di apprendimento dei corsi "affini integrativi") e a scelta nel curriculum in design.</i></p> <p>Nella prima parte del corso, verranno trattate alcune delle più importanti correnti artistiche del Dopoguerra, facendo particolare riferimento a tutte quelle avanguardie che, dai primi anni Cinquanta, si sono confrontate in modo precipuo con il tema della corporeità e della materialità dell'opera d'arte. Ad uno studio generale del contesto storico e teorico dove si sono affermate correnti quali l'espressionismo astratto, la pittura informale (anche nella versione giapponese del Gruppo GUTAI), il <i>tachisme</i> e l'<i>art brut</i>, verranno affiancati studi specifici destinati all'approfondimento di singoli autori (quali Pollock, Gorky, De Kooning, Matta, Afro, Burri, Kiefer, ecc.).</p>
------------------------------	---

	<p>Nella seconda parte del corso, ci si soffermerà invece sui problemi legati alla smaterializzazione e alla concettualizzazione dell'esperienza estetica, approfondendo oltre alle figure di Beuys e al contesto della Pop Art, anche il caso epistemologico specifico del Situazionismo. Parallelamente, verranno condotti alcuni studi più analitici su figure ibride e inclassificabili del panorama artistico novecentesco quali Mark Rothko, Francis Bacon e Gerhard Richter.</p>
Obiettivi formativi specifici del corso	<p>Conoscenza e comprensione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione della capacità di cogliere e analizzare i fenomeni contemporanei culturali e sociali che caratterizzano il design e l'arte. - Acquisizione di un solido patrimonio culturale dove la competenza tecnico-mediale sposa la riflessione teorica, presupposto questo necessario per avvicinarsi con consapevolezza ai complessi fenomeni della società attuale ed essere preparati a proporsi come soggetti capaci di intervenire attivamente.
Docente	<p>Marcello Barison Ufficio F5.08, E-mail marcello.barison@unibz.it, Webpage https://www.unibz.it/it/faculties/design-art/academic-staff/person/45127-marcello-barison www.marcellobarison.com</p>
Settore scientifico disciplinare del docente	M-FIL/04
Lingua ufficiale del corso	Italiano
Orario di ricevimento	Il giovedì dalle 14:00 alle 16:00. Al fine di evitare sovrapposizioni l'orario esatto dell'appuntamento sarà concordato tramite email: marcello.barison@unibz.it
Lista degli argomenti trattati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Espressionismo astratto: Gorky, Pollock, De Kooning, Matta 2. Mark Rothko 3. Traiettorie dell'informale <ol style="list-style-type: none"> 3.1 GUTAI giapponese 3.2 <i>Tachisme</i> e <i>art brut</i>: Fautrier e Dubuffet 3.3 Astrazione lirica, informale italiano (Afro Basaldella, Giuseppe Santomaso e il Gruppo degli 8) 3.4 Alberto Burri 3.5 Anselm Kiefer 4. Pop Art e Joseph Beuys 5. Situazionismo 6. Francis Bacon 7. Gerhard Richter
Attività didattiche previste	Per lo più lezioni frontali, ma verrà fornito ampio spazio

	<p>per la discussione e l'interazione col docente. Tutte le lezioni verranno corredate dall'ampio impiego di risorse visuali (video, immagini) e di approfondimenti testuali specifici. Tutto il materiale trattato in classe verrà messo a disposizione nella pagina Teams del corso.</p>
--	--

<p>Risultati di apprendimento attesi</p>	<p>Capacità disciplinari</p> <p><i>Conoscenza e comprensione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisire le conoscenze di base per esercitare uno sguardo critico rispetto al proprio lavoro e per confrontarsi con la complessità contemporanea; - acquisire le conoscenze di base relative sia alla cultura di progetto in tutte le sue componenti, ma anche alle discipline di carattere teorico per proseguire il proprio corso di studi con una laurea magistrale. <p><i>Capacità di applicare conoscenza e comprensione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cogliere i principali fenomeni che caratterizzano la società attuale, saperli osservare criticamente anche in una prospettiva etica e sociale ed elaborare soluzioni adeguate sul piano della proposta/risposta progettuale; - mettere a frutto e sviluppare quanto appreso nel corso di studi nell'eventuale proseguimento della propria formazione con la laurea magistrale nell'ambito dell'arte. <p>Capacità trasversali /soft skills</p> <p><i>Autonomia di giudizio</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sviluppare una buona autonomia di giudizio sia nella valutazione critica del proprio lavoro, sia nella capacità di utilizzare corretti strumenti interpretativi rispetto ai contesti dove andranno ad applicare la propria pratica progettuale e/o a proseguire i propri studi valutandone anche aspetti di carattere etico e sociale. <p><i>Abilità comunicative</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicare e argomentare ad un livello professionale le ragioni delle proprie scelte e motivarle dal punto di vista formale, culturale/della storia dell'arte. <p><i>Capacità di apprendimento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sviluppare un'attitudine creativa e appreso le modalità per incrementarla e valorizzarla secondo le proprie inclinazioni; - acquisire una conoscenza di base di discipline di carattere teorico e scientifico unita ad una metodologia di studio adeguata a proseguire il proprio percorso di studi con la laurea magistrale.
---	---

Metodo d'esame	<p>L'esame consisterà di una prova orale che verterà su tutto il programma del corso e comprenderà le tematiche trattate durante le lezioni, inclusive di tutto il materiale didattico analizzato e commentato in classe (opere d'arte, immagini, video, riferimenti storico-critici ai differenti contesti artistici presi in esame, passaggi testuali, ecc.). Verrà inoltre verificata la conoscenza manualistica delle tematiche trattate in classe e si discuteranno nel dettaglio i tre testi scelti dallo studente dalla Bibliografia indicata nel corso.</p>
Lingua dell'esame	<p>corrisponde alla lingua d'insegnamento</p>
Criteri di misurazione e criteri di attribuzione del voto	<p>La valutazione finale si basa sui contenuti di tutte le esercitazioni svolte sul colloquio d'esame secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza e capacità di applicazione delle conoscenze (argomenti trattati a lezione e conoscenza dei testi richiesti). • Chiarezza delle risposte, padronanza del linguaggio, capacità di pensiero critico, capacità di sintetizzare con parole proprie, capacità di stabilire relazioni tra argomenti.

Bibliografia fondamentale	<p>Si premette che i testi elencati nella seguente Bibliografia possono essere letti nell'edizione indicata o, se preferibile, nell'<u>edizione originale</u> (purché completa).</p> <p>Il manuale generale di riferimento è:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ H. Foster, R. Krauss, Y.-A. Bois, B. H. Buchloh, D. Joselit, <i>Arte dal 1900. Modernismo, antimodernismo, postmodernismo</i>, a cura di E. Grazioli, Zanichelli, Bologna 2016. <p>Di questo manuale dovranno essere lette in modo approfondito e studiate <u>solo</u> le parti relative agli argomenti trattati in classe.</p> <p>Per la preparazione dell'esame saranno inoltre necessari lo studio e la lettura approfondita di <u>tre</u> tra i seguenti testi, scelti <u>liberamente</u> dallo studente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Espressionismo astratto: Gorky, Pollock, De Kooning, Matta <ul style="list-style-type: none"> ▪ C. Greenberg, <i>Art and Culture</i>, Beacon Press, Boston 1965, specificamente il saggio "<i>American Type</i>" <i>Painting</i>. 2. Mark Rothko <ul style="list-style-type: none"> ▪ M. Rothko, <i>L'artista e la sua realtà. Filosofie dell'arte</i>, tr. it. di R. Venturi, Skira, Milano 2007.
----------------------------------	--

- M. Rothko, *Scritti sull'arte*, a cura di R. Venturi, Donzelli, Roma 2007².

3. Traiettorie dell'informale

3.1 GUTAI giapponese

3.2 *Tachisme* e *art brut*: Fautrier e Dubuffet

- J. Dubuffet, *Asfissiante cultura*, tr. it. di G Alfieri, Abscondita, Milano 2006.
- J. Dubuffet, *Piccolo manifesto per gli amatori di ogni genere*, a cura di A. Ruffino, Alemandi, Torino 2021.
- P. Bucarelli, *Jean Fautrier. Pittura e materia*, Il Saggiatore, Milano 1960.

3.3 Astrazione lirica, informale italiano (Afro Basaldella, Giuseppe Santomaso e il Gruppo degli 8)

- Cesare Brandi, *Segno e immagine*, a cura di P. D'Angelo, Aesthetica, Palermo 2010.
- Cesare Brandi, *Scritti d'arte*, a cura di V. Rabiù Brandi, Bompiani, Milano 2013.
- R. Barilli, *Informale oggetto comportamento* (2 voll.), Feltrinelli, Milano 2016.

3.4 Alberto Burri

- S. Zorzi, *Parola di Burri. I pensieri di una vita*, Electa, Milano 2016.

3.5 Anselm Kiefer

- Kiefer, *L'arte sopravviverà alle sue rovine*, tr. it. di D. Borca, Feltrinelli, Milano 2018.

4. Pop Art e Joseph Beuys

- Warhol, *La filosofia di Andy Warhol*, tr. it. di C. Medici, Abscondita, Milano 2013.
- J. Beuys, *Cos'è l'arte?*, a cura di V. Harlan, Castelveccchi, Roma 2015.
- J. Beuys, *Difesa della natura. Discussioni 1978-1984*, a cura di L. De Domizio Durini, Lindau,

	<p>Torino 2019.</p> <p>5. Situazionismo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ G. Debord, <i>La società dello spettacolo</i>, tr. it. di P. Salvadori e F. Vasarri, Baldini & Castoldi, Milano ▪ G. Debord, <i>Ecologia e psicogeografia</i>, a cura di G. Marelli, Elèuthera, Milano 2021. <p>6. Francis Bacon</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ G. Deleuze, <i>Francis Bacon. Logica della sensazione</i>, tr. it. di S. Verdicchio, Quodlibet, Macerata 2007. ▪ M. Leiris, <i>Francis Bacon</i>, tr. it. di F. Nicolao e R. Rossi, Abscondita, Milano 2019. ▪ J. Littell, <i>Trittico. Tre studi da Francis Bacon</i>, tr. it. di L. Bianco, Einaudi, Torino 2014. ▪ D. Sylvester, <i>Interviste a Francis Bacon</i>, tr. it. di D. Comerlati, Skira, Milano 2007. <p>7. Gerhard Richter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ G. Richter, <i>La pratica quotidiana della pittura</i>, a cura di H. U. Obrist, Postmedia Books, Milano 2005. ▪ G. Richter, <i>Writings 1961-2007</i>, ed. by D. Elger and H. U. Obrist, Distributed Art Publishers, New York 2009.
<p>Bibliografia consigliata</p>	<p>Cfr. <i>supra</i>, "Bibliografia fondamentale".</p>