Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

PROGRAMMA DEL CORSO DI STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA E DELLE ARTI APPLICATE

SETTORE SCIENTIFICO

L-ART/03

CFU

8

MODALITÀ DI ESAME ED EVENTUALI VERIFICHE DI PROFITTO IN ITINERE

L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale. Gli appelli orali sono previsti nella sola sede centrale di Roma. Gli esami scritti, invece, possono essere sostenuti sia nelle sede centrale che nelle sedi periferiche. L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. L’esame scritto consiste nello svolgimento di un test con 31 domande.

Per ogni domanda lo studente deve scegliere una di 4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta. Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione delle nozioni teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni teoriche consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l’autonomia di giudizio maturati dallo studente.

Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni dirette tra docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze ed elaborati proposti dal docente).

- Modalità di iscrizione e di gestione dei rapporti con gli studenti: L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti mediante la piattaforma informatica che permette l’iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la partecipazione a forum e tutoraggi, il download del materiale didattico e la comunicazione con il docente. Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste attività.

- Attività di didattica erogativa (DE): 48 Videolezioni + 48 test di autovalutazione. Impegno totale stimato: 48 ore

- Attività di didattica interattiva (DI):

- Redazione di un elaborato
- Partecipazione a web conference
- Svolgimento delle prove in itinere con feedback
- Svolgimento della simulazione del test finale.

Totale : 8 ore

- Attività di autoapprendimento: 144 ore per lo studio individuale.

I libri di riferimento sono riportati alla fine delle dispense.

MODALITÀ DI RACCORDO CON ALTRI INSEGNAMENTI (INDICARE LE MODALITÀ E GLI INSEGNAMENTI CON I QUALI SARÀ NECESSARIO RACCORDARSI)

Il corso fornisce un excursus della ricerca artistica dall'inizio del XIX secolo ad oggi costruito per tappe che sono presentate come risposte ai problemi via via posti all’uomo moderno dall’evolversi politico – economico della società su scala planetaria. Le diverse possibilità di raccordo con tutti gli altri corsi presentati anch’essi sotto forma di excursus storico si imporranno per omologia allo studente che sarà spontaneamente portato ad approfondirle.

In particolare il raccordo con le discipline attinenti alla Storia artistica e a quella della Comunicazione sono continuamente offerti dall’impostazione delle diverse lezioni in quanto a partire dal XIX secolo proprio essi costituiscono una delle aspirazioni programmatiche dichiarate e perseguite con maggiore insistenza da autori e correnti dei diversi periodi.

PROGRAMMA DIDATTICO

1. Oltre l'Impressionismo verso il Novecento
2. Paul Gauguin
3. Il Simbolismo e i Preraffaelliti francesi
4. Percorso tematico del Simbolismo europeo
5. L'arte delle Successioni in Europa.
6. L’Art Nouveau
7. Liberty, Modernismo catalano e arti decorative
8. La nascita dell'Espressionismo
9. I Movimenti dell'Espressionismo e i suoi protagonisti
10. L’Espressionismo in Francia ed in Italia
11. L'Espressionismo in Architettura
12. Pablo Picasso e il Cubismo
13. Il Futurismo
14. Astrattismo
15.

Neoplasticismo e Bauhaus

16. Le Avanguardie Russe e i suoi protagonisti
17. Dentro le Avanguardie Russe
18. Le Avanguardie artistiche le modernità ribelle
19. Un'Architettura d’Avanguardia
20. La Metafisica
21. Gli altri artisti metafisici
22. Surrealismo
23. *L'Art Déco*
24. Il Movimento Moderno
25. Personaggi e opere del Movimento Moderno
26. Percorsi monografici del Movimento Moderno
27. Frank Lloyd Wright gli Stati Uniti e l’Architettura Organica
28. Hugo Alvar Henrik Aalto
29. L’ordine monumentale in europa
30. Il rapporto con il Moderno degli anni trenta
31. L'Arte del Dissenso
32. Il Nuovo Astrattismo
33. il Nuovo Astrattismo in Europa
34. Il New Dada e la Pop Art
35. Arte Contemporanea
36. Architettura Postmoderna
37. Paolo Portoghesi e la chiesa della Sacra Famiglia di Salerno
38. Architetti Postmoderni
39. La Nuova Monumentalità
40. L'Utopia Tecnologica
41. Le Grandi Strutture
42. Capolavori del Decostruttivismo
43. Riflettori su: Eisenman, Tschumi e Coop Himmelblau

44. Zaha Hadid, creatività che diventa poesia
45. Le Architetture del duemila
46. Richard Meier, nel segno della continuità
47. Architettura e Musica: la forma del suono
48. Gottfried Böhm, l'architetto dell'equilibrio

OBIETTIVI

Fornire allo studente un’ampia formazione e uno spettro di conoscenze che vedrà lo studio deifenomeni artistici attraverso l’asse portante delle arti figurative e dell’architettura.

Agli studenti verranno forniti gli strumenti per analizzare le opere e i movimenti più significativi diogni periodo storico, privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera d’Arte.

Il programma si svolgerà analizzando le espressioni artistiche e architettoniche dal di là dell'Impressionismo, verso il Novecento, ai giorni nostri. Seguendo tale linea, si ripercorreranno le poetiche di artisti che hanno rappresentato, mostrato, plasmato, mutato o impiegato l'Arte per comprenderla, per cambiarla, per raccontarla, per stigmatizzarla e infine per salvarla.

Tali obiettivi risultano congruenti con quegli specifici del Corso di Storia dell'Arte Contemporanea e delle Arti applicate in quanto forniscono un’ampia formazione e competenze specifiche nell'ambito delle conoscenze del patrimonio storico-artistico internazionale.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Il corso intende fornire le conoscenze utili per: comprendere e descrivere con linguaggio appropriato le opere d' arte, in particolare pittoriche e architettoniche, nel loro linguaggio formale e nei loro elementi strutturali.

Al termine del corso lo studente dovrà avere una chiara comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. Inoltre dovrà:

• collocare un’opera artistica o architettonica nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’ uso e le funzioni, la committenza e la destinazione;

• acquisire confidenza con i linguaggi espressivi ed essere capace di riconoscere i valori formali non disgiunti dai significati, avendo come strumento di indagine e di analisi la lettura formale e iconografica;

• saper leggere le opere d’arte nei loro elementi compositivi e per poterle apprezzare criticamente;

• maturare la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio architettonico e artistico.

Specifica attenzione sarà dedicata alla lettura delle opere d’arte (pittoriche e architettoniche), analizzate dal punto di vista del linguaggio e delle tecniche, del contesto storico, del significato espressivo e culturale. Attraverso tale

analisi lo studente sarà in grado di comprendere e riconoscere stilisticamente anche opere coeve o minori.