

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

SETTORE SCIENTIFICO

L-ART/03

CFU

8

OBIETTIVI

/**/

Fornire allo studente un'ampia formazione e uno spettro di conoscenze che vedrà lo studio dei fenomeni 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 di ogni 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 quelli 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.

Specifiche attenzioni saranno dedicate 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.

PROGRAMMA DIDATTICO

/**/

Oltre l'Impressionismo verso il Novecento

Paul Gauguin

Il Simbolismo e i Preraffaelliti francesi

Percorso tematico del Simbolismo europeo

L'arte delle Successioni in Europa.

L'Art Nouveau

Liberty, Modernismo catalano e arti decorative

La nascita dell'Espressionismo

I Movimenti dell'Espressionismo e i suoi protagonisti

L'Espressionismo in Francia ed in Italia

L'Espressionismo in Architettura

Pablo Picasso e il Cubismo

Il Futurismo

Astrattismo

Neoplasticismo e Bauhaus

Le Avanguardie Russe e i suoi protagonisti

Dentro le Avanguardie Russe

Le Avanguardie artistiche e la modernità ribelle

Un'Architettura d'Avanguardia

La Metafisica

Gli altri artisti metafisici

Surrealismo

L'Art Déco

Il Movimento Moderno

Personaggi e opere del Movimento Moderno

Percorsi monografici del Movimento Moderno

Frank Lloyd Wright gli Stati Uniti e l'Architettura Organica

Hugo Alvar Henrik Aalto

L'ordine monumentale in europa

Il rapporto con il Moderno degli anni trenta

L'Arte del Dissenso

Il Nuovo Astrattismo

il Nuovo Astrattismo in Europa

Il New Dada e la Pop Art

Arte Contemporanea

Architettura Postmoderna

Paolo Portoghesi e la chiesa della Sacra Famiglia di Salerno

Architetti Postmoderni

La Nuova Monumentalità

L'Utopia Tecnologica

Le Grandi Strutture

Capolavori del Decostruttivismo

Riflettori su: Eisenman, Tschumi e Coop Himmelblau

Zaha Hadid, creatività che diventa poesia

Le Architetture del duemila

Richard Meier, nel segno della continuità

Architettura e Musica: la forma del suono

Gottfried Böhm, l'architetto dell'equilibrio

Il/La docente si riserva la possibilità di modificare il programma didattico

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.

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.