

Accademia di Belle Arti di Foggia

Anno accademico 2013/14

STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA/1-(BIENNIO)

Prof. R. D'EMILIO

VISIBILE E INVISIBILE

Sublime Astrazione: Malevic, Mondrian, Kandinsky, Klee

Il problema da affrontare è la presenza dello spirituale all'interno di quella comunicazione visiva che è per eccellenza l'arte, prima che essa svanisca nell'estetica diffusa della postmodernità, nella convinzione che proprio questa questione aiuti a comprendere meglio ciò che diciamo a proposito della contrapposizione tra comunicazione tout court e l'arte: l'arte è contraria alla comunicazione, poiché il suo obiettivo tradizionale è quello di produrre ininterpretabilità, enigma, mistero, difficoltà. Questa la sfida operata dall'arte *ab origine*. Se vogliamo, "l'arte comunica" esattamente questa enigmaticità; questa "incomunicabilità". Ebbene, per alcuni, proprio questo mistero "rappresenta" lo spirituale, che non si lascia vedere, ma che si lascia intuire dietro il velo della realtà e delle sue immagini.

Ciò che nell'opera d'arte rimane enigmatico, sarebbe, dunque, l'invisibilità dello spirituale: ma lo spirituale appartiene al soggetto o al mondo? La realtà possiede spiritualità, o essa è sempre e comunque materia amorfa ed informe, che solo la tecnica mette in forma e "illumina di senso"?

Ogni opera dell'avanguardia attesta l'irrisolvibile paradosso di denunciare la fine della parola e della rappresentazione mediante l'uso delle parole e delle rappresentazioni. Ogni opera dell'avanguardia contiene il mondo, la sua indicibilità e la sua dicibilità.

L'avanguardia vive, infatti, fino in fondo la propria utopia di dire comunque e di rappresentare comunque, in piena razionalità, anche l'indicibile e l'irrepresentabile, in una parola la "metafisica" del reale, in una ricerca assoluta, "spirituale", di autenticità e di verità. Ma ciò che si evidenzia all'interno dell'opera, è solo un campo di distruzione (del senso ...).

All'interno di questa problematica, il corso cercherà di ripercorrere le innumerevoli trame che legano alcuni aspetti dell'arte contemporanea a temi sviluppati nel Romanticismo, soffermandosi infine sulla concezione dell'Arte astratta che, lungi dal poter essere letta in modo oppositivo rispetto all'arte figurativa o empatica (Worringer), ne rappresenta, piuttosto, un esito, a volte tragico ed imprevedibile.

Si proporrà pertanto di sostituire all'antinomia EMPATIA/ASTRAZIONE, di stampo psicologico e formalistico, quella di VISIBILE/INVISIBILE, più densa di significato e maggiormente adatta a comprendere l'essenza dell'arte contemporanea.

Non casualmente molti artisti dell'astrazione del primo Novecento, hanno iniziato la loro ricerca a partire dalla figurazione, aderendo successivamente in modo esplicito alle correnti mistiche, religiose e teosofiche assai diffuse nei primi decenni del secolo scorso.

Tale interpretazione indurrà ad evitare una lettura esclusivamente formalistica di alcune icone del mondo contemporaneo, e spingerà piuttosto a interrogarci sul senso del fare arte oggi, nonché sulla sua dimensione etica e spirituale.

TESTI OBBLIGATORI:

- Worringer: Astrazione ed empatia, ed. Einaudi, Torino;
- A. Kojève: Kandinsky, ed. Quodlibet, Macerata 2005;
- Rocque: Che cos'è l'arte astratta, ed. Donzelli;
- Hoffmansthal: Lettera a Lord Chandos, ed. Rizzoli;
- Balzac: Il capolavoro sconosciuto, ed. Passigli;

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:

su Malevic:

- L. Ponzio: Lo squarcio di K. Malevic, Spirali, Milano 2004;
- K. Malevic: Suprematismo, De Donato, Bari 1969;
- AA.VV.: Oltre la figurazione, oltre l'astrazione, Artificio Skira, Firenze 2005;
- Markov: Storia del Futurismo russo, Einaudi;

su Mondrian:

- AA.VV.: Mondrian e De Stijl-L'ideale moderno, Olivetti-Electa, Milano 1990;
- H. Levy-Bernard: Piero della Francesca-Mondrian, Spirali 1992;
- M. Cacciari: Icone della Legge, Adelphi, Milano 1985.
- F. Menna: Mondrian. Cultura e poesia, Editori Riuniti. Torino, 1999;
- P. Mondrian: Il neoplasticismo, Abscondita 2008;

su Kandinskij:

- Schoenberg, Kandinsky: Musica e pittura, Einaudi, Torino 1988;
- Kandinsky: Lo spirituale nell'arte, SE, Milano 1989;
- Kandinsky, Marc: Il cavaliere azzurro, SE, Milano 1988;
- Kandinsky: Sguardi sul passato, SE, Milano 1989;

su Klee:

- Klee: Teoria della forma e della figurazione, Mimesis, 2010;

su Rothko:

- AA.VV.: Rothko, Skira, Milano 2007;
- M. Rothko: Scritti sull'arte, Donzelli, Roma 2006;
- M. Rothko: L'artista e la sua realtà, Skira, Milano 2007;
- A. Jensen: Conversazioni con Rothko, Donzelli, Roma 2008;
- R. Motherwell: Mark Rothko, Dedalus Foundation, New York 1988;
- A. Vega Esquerre: Sacrificio y creaciòn, Siruela, Barcelona 2010;
- R. Venturi: M. Rothko, Lo spazio e la sua disciplina, Electa, Milano 2007;

L'esame, che si svolgerà esclusivamente in forma orale, verterà sugli argomenti svolti nelle lezioni frontali, sui "testi obbligatori", nonché su uno degli autori trattati, a scelta dello studente.

ORARIO A.A. 2013-14

STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA e CONT.1-(Biennio)

prof. R. D'Emilio

ARTE AMBIENTALE*

NOVEMBRE 5, 7, 12, 13, 14-
DICEMBRE 3, 5, 10, 12-
GENNAIO 21, 23-
FEBBRAIO 11, 13, 18, 20-

GRAPHIC DESIGN*

NOVEMBRE 5, 7, 13, 14-
DICEMBRE 3, 5, 10, 12-
GENNAIO 21, 23-
FEBBRAIO 11, 13, 18, 20-

SCENOGRAFIA *

NOVEMBRE 5, 7, 11, 12, 14-
DICEMBRE 3, 5, 10, 12-
GENNAIO 21, 23-
FEBBRAIO 11, 13, 18, 20-

DECORAZIONE *

NOVEMBRE 5, 12, 14-
DICEMBRE 3, 5, 10, 12-
GENNAIO 21, 23-
FEBBRAIO 11, 13, 18, 20-

PRODUCT DESIGN *

NOVEMBRE 5, 7, 12, 14-
DICEMBRE 3, 5, 10, 12-
GENNAIO 21, 23-
FEBBRAIO 11, 13, 18, 20-

*si prevedono, inoltre, lezioni integrative, lezioni di approfondimento e seminari, in altre date che saranno specificate successivamente.