

**PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
(BIENNIO)**

prof. R. D'Emilio

VISIBILE E INVISIBILE

Sublime e Astrazione: Malevic, Mondrian, Kandinsky, Klee

“Noi abbiamo fin qui non solo percorso il territorio dell'intelletto puro...ma l'abbiamo anche misurato, e abbiamo in esso assegnato con cura a ciascuna cosa il suo posto. Ma questa terra è un'isola chiusa dalla stessa natura entro confini immutabili. E' la terra della verità circondata da un vasto oceano tempestoso, impero proprio dell'apparenza, dove nebbie e grossi ghiacciai, prossimi a liquefarsi, danno ad ogni istante l'illusione di nuove terre” (I. Kant).

Il “*patto mimetico*”, su cui si è fondato lo sviluppo dell'arte occidentale fino al 700, entra in crisi alle soglie del Romanticismo, con la ripresa del concetto di *sublime* che avrà molteplici ripercussioni nella riflessione artistica ed estetica della Modernità.

Quella del sublime è un'esperienza che coincide, nell'ambito specifico della storia dell'arte, con la messa in questione del *sistema prospettico* inteso come esaltazione del soggetto centrale, dominatore della natura e della storia. Lo s-radimento e spaesamento, propri già del sublime dello Pseudo Longino, sarà una costante della riflessione artistica contemporanea, dell'autore e della sua opera, nella ri-definizione del ruolo dell'osservatore e dello stesso artista nei confronti dell'opera.

Pertanto, superata la concezione prospettica, che si configurava anche come presa di possesso sulle cose e sul mondo da parte dell'uomo, con la riflessione sull'assoluto e sull'infinito, che accompagna la ripresa del concetto di sublime, prima in Inghilterra poi in Germania, l'uomo si sente immerso totalmente nella Natura, legato cioè al suo stesso destino.

Se il Romanticismo vuole programmaticamente essere superamento dei confini tradizionali, viaggio verso terre sconosciute, esplorazione del mondo dei sogni, della notte e dell'oscurità; se il Romanticismo rappresenta la crisi della ragione classica, la sua “malattia”, si comprende bene come esso sia alla base del pensiero e dell'arte contemporanea, in particolare delle avanguardie storiche e dell'espressionismo astratto.

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:

- **Robert Rosenblum,** *La pittura moderna-La tradizione romantica del Nord*, Continents Editions, Milano 2006;
- **Worringer,** *Astrazione ed empatia*, Einaudi, Torino;
- **A. Kojève,** *Kandinsky*, Quodlibet, Macerata 2005;
- **H. de Balzac,** *Il capolavoro sconosciuto*;

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:

sul Concetto di SUBLIME:

- R. Bodei: *I paesaggi del sublime*, Bompiani, Milano 2009;
- E. Burke: *Inchiesta sul bello e il Sublime*, Aesthetica, Palermo 1985;
- John Golding: *Paths to the Absolute*, National Gallery of art, Washington 2000;
- Pseudo Longino: *Il Sublime*, Aesthetica, Palermo 1985;
- B. Saint Girons: *Il Sublime*, Il Mulino, Bologna 2006;

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;
- P. Florenshy, *Le porte regali*, Adelphi, Milano;

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;
- A. Kojève: *Kandinsky*, Quodlibet, Macerata 2005;

su Klee:

- I testi specifici su Klee verranno indicati durante il corso.

**STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA E STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA I PER
TUTTI I CORSI DEL BIENNIO - prof. D'EMILIO**

			9.00-11.00	11.00-13.00	14.00-16.00	16.00-18.00				
sett. B	15-mar	ven.								
sett. B	16-mar	sab.								
sett. A	18-mar	lun.								
sett. A	19-mar	mart.								
sett. A	20-mar	merc.								
sett. A	21-mar	giov.								
sett. A	23-mar	sab.								
sett. B	19-apr	ven.								
sett. B	20-apr	sab.								
sett. A	22-apr	lun.								
sett. A	23-apr	mart.								
sett. A	24-apr	merc.								
sett. A	26-apr	ven.								
sett. A	27-apr	sab.								
sett. B	17-mag	ven.								
sett. B	18-mag	sab.								
sett. A	20-mag	lun.								
sett. A	21-mag	mart.								
sett. A	22-mag	merc.								
sett. A	23-mag	giov.								
sett. A	24-mag	ven.								
	25-mag	sab.								
										STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
										L'ORARIO DELLE RESTANTI LEZIONI FRONTALI VERRA' COMUNICATO SUCCESSIVAMENTE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ACCADEMIA