Prof. Marco Tonelli

Storia dell’arte contemporanea 2

a.a. 2018-2019

Il corso tratta le correnti artistiche e i principali protagonisti dell’arte contemporanea a partire dagli anni Cinquanta del XX secolo per arrivare ai nostri giorni, cercando di delineare la specificità dell’opera d’arte contemporanea, intesa nel suo statuto di rottura del linguaggio moderno e di radicale rinnovamento.

Particolare attenzione verrà data a artisti che hanno cambiato i principi estetici e linguistici, e in particolare si darà particolare importanza più alle singole opere o ai singoli artisti che hanno costruito la storia dell’arte (composta di molteplici storie) piuttosto o meglio a fianco di etichette di raggruppamenti o movimenti o tendenze generici, quali Espressionismo Astratto, Arte pop, Arte concettuale, Arte povera, Transavanguardia, Young British Art, Scuola di Düsseldorf, Arte Ipercontemporanea e via dicendo.

Scritti, interviste e riflessioni degli stessi artisti sul proprio lavoro verranno prese in considerazione come materia specifica per ricostruire poetica e punti di vista sul proprio lavoro, oltre che sulla scena dell’arte contemporanea.

Nel corso delle lezioni verranno inoltro proiettati film di artisti contemporanei.

Libri di testo per l’esame:

-Germano Celant, *Tornado americano. Arte al potere 1949-2008*, Skira, 2008 (eccetto pag: 305-326, 335-343, 385-387, 397-399)

- Fotocopie che verranno date nel corso delle lezioni

Nel corso delle lezioni verranno consigliati altri testi per letture e approfondimenti o che verranno utilizzati come testi di riferimento a completamento della bibliografia d’esame.

L’esame (diviso in due parti) prevede una parte generale (lo studio del libro di testo affiancato dalla frequenza delle lezioni) e un approfondimento (scritto o in power point, pdf) su un argomento specifico affrontato durante le lezioni o sul libro di testo. La prima parte dell’esame sarà sostenuta sul programma generale (con esame scritto), la seconda sull’approfondimento: soltanto una sufficiente preparazione dimostrata nella prima parte permetterà di sostenere anche l’esposizione della seconda.

Prof. Marco Tonelli

Storia dell’arte contemporanea 1

a.a. 2018-2019

Il corso tratta in modo trasversale e ampio la questione dell’arte di avanguardia, del suo nascere e del suo svolgersi cronologico e storico dal Neoimpressionismo fino all’Informale e agli inizi della Pop art, in un contesto attuale ormai allargato di arte e di linguaggi, proponendo confronti tra artisti di varie epoche e generazioni, soffermandosi sul rapporto tra il loro pensiero e le loro opere, per dare il senso di una continuità di ricerca pur nella differenze sostanziali di stili, tecniche e contenuti estetici. L’approccio storico tradizionale e cronologico sarà messo in discussione secondo visioni contemporanee che tentano di rimodulare in senso stesso della storia e dell’arte nel loro insieme.

Non mancheranno inoltre confronti con artisti che hanno negato il senso stesso dell’arte di avanguardia, opponendo un linguaggio meno legato all’innovazione quanto piuttosto alla continuità con la tradizione dell’arte: l’intento del corso è infatti quello di valorizzare la scoperta e l’invenzione dell’arte nella prima metà del XX secolo nella prospettiva però di un percorso unitario e non di una anomali.

Libro di testo per l’esame:

-Mario de Micheli, *Le avanguardie artistiche del Novecento*, Feltrinelli (qualsiasi anno di edizione)

L’esame (diviso in due parti) prevede una parte generale (lo studio del libro di testo affiancato dalla frequenza delle lezioni) e un approfondimento (scritto o in power point, pdf) su un argomento specifico affrontato durante le lezioni o sul libro di testo. La prima parte dell’esame sarà sostenuta sul programma generale (con esame orale o scritto), la seconda sull’approfondimento: soltanto una sufficiente preparazione dimostrata nella prima parte permetterà di sostenere anche l’esposizione della seconda.

Prof. Marco Tonelli

Storia dell’arte moderna

a.a. 2018-2019

Il corso si soffermerà in particolare sulla produzione artistica tra XIV e XVIII secolo, finendo all’invenzione del concetto di modernità in Manet e Baudelaire e affrontando tematiche delle rotture avanzate dell’Impressionismo ma anche recuperandone le radici nell’arte che lo ha preceduto (Ingres, Delacroix, Courbet), sviluppando le tematiche della modernità sviluppate dai Preraffaeliti o avversate da Goya, Fussli, Blake, o anticipate da Velazquez, ritrovando infine accezioni del significato di arte moderna nella cosiddetta “terza maniera” di Vasari nel XVI secolo.

Il corso sarà occasione di espandere quindi il concetto di arte moderna in secoli in cui il concetto non aveva assunto i connotati che gli dà la nostra epoca, e rivedendo anche nelle origini della pittura di Giotto una sorta di declinazione in nuce della modernità in arte.

Libri di testo per l’esame:

-Ernst H. Gombrich, *La storia dell’arte raccontata da* *Ernst H. Gombrich* , da pp. 184 a 519 nell’edizione Einaudi del 1993 o comunque da “Giotto all’Impressionismo compreso” in ogni edizione reperibile

Nel corso delle lezioni verranno segnalate opere di carattere monografico a completamento della bibliografia.

L’esame (diviso in due parti) prevede una parte generale (lo studio del libro di testo affiancato dalla frequenza delle lezioni) e un approfondimento (scritto o in power point, pdf) su un argomento specifico affrontato durante le lezioni o sul libro di testo. La prima parte dell’esame sarà sostenuta sul programma generale (con esame scritto), la seconda sull’approfondimento: soltanto una sufficiente preparazione dimostrata nella prima parte permetterà di sostenere anche l’esposizione della seconda.

Prof. Marco Tonelli

Museologia del contemporaneo

a.a. 2018-2019

Il corso affronterà la questione dei musei in epoca contemporanea, a partire sia dalle grandi realizzazioni di musei come opere d’arte in se sia dai contenuti dei musei più innovativi nel panorama nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a quelli di arte contemporanea ma anche alla varietà dei musei stessi in ambiti diversi da quelli dell’arte.

Verranno analizzate nello specifico alcuni musei e attraverso l’uso di immagini illustrati i messaggi impliciti nei loro percorsi allestitivi o nella loro forma indipendentemente dai percorsi espositivi e dalle funzioni espositive di opere.

Una particolare attenzione verrà data al senso stesso dell’esporre opere d’arte nella società contemporanea, società di consumi e di alti gradienti di “esponibilità” mediatica e tecnologica.

Libri di testo per l’esame:

-Karsten Schubert, *Museo. Storia di un’idea*, Il Saggiatore, Milano, 2004

Nel corso delle lezioni verranno segnalate opere di carattere monografico a completamento della bibliografia.

L’esame (diviso in due parti) prevede una parte generale (lo studio del libro di testo affiancato dalla frequenza delle lezioni) e un approfondimento (scritto o in power point, pdf) su un argomento specifico affrontato durante le lezioni o sul libro di testo. La prima parte dell’esame sarà sostenuta sul programma generale (con esame scritto), la seconda sull’approfondimento: soltanto una sufficiente preparazione dimostrata nella prima parte permetterà di sostenere anche l’esposizione della seconda.

Prof. Marco Tonelli

Storia del disegno e della grafica d’arte

a.a. 2018-2019

Il corso affronterà questioni legate al disegno non tanto dal punto di vista tecnico ma di linguaggio, cercando di evidenziare la differenza e la specificità tra il disegno come immagine mentale e risoluzione di problemi ottico percettivi in vista di realizzazione di dipinti e sculture.

Sulla base del libro di testo, scritto da un pittore che fa ampio uso della fotografia, verranno affrontate questioni di rappresentazione ad ampio raggio, sia nel mondo del disegno e della grafica che in quello del collage fotografico e dell’immagine in genere. Prendendo inoltre spunto dalla diffusione del mezzi tecnologici di produzione di immagini nel XX secolo (dal collage alla serigrafia) si affronterà la questione di come il concetto di disegno sia cambiato profondamento rispetto alle sue finalità e processualità e di come il processo di stampa seriale abbia espanso o affiancato quello di produzione unica.

Libri di testo per l’esame:

-D. Hockney-M. Gayford, *Una storia delle immagini*, Einaudi, 2017

Nel corso delle lezioni verranno segnalate opere di carattere monografico e approfonditi disegni di Bacon, Giacometti ed altri artisti del XX secolo a completamento della bibliografia.