DAPL 06 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN DESIGN

DAPL 06 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN FASHION DESIGN

DAPL 11 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN FOTOGRAFIA

DAPL 06 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN GRAPHIC DESIGN & MULTIMEDIA

DAPL 01 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN PITTURA

Insegnamento	STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
Codice settore disciplinare	ABST47
Docente	LUCIA FIASCHI
Anno di corso	2° FOTOGRAFIA, 3° DESIGN, FASHION, GD E PITTURA
Semestre di insegnamento	1° e 2°
Crediti formativi	6
Propedeuticità	per sostenere l'esame di STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA, è necessario aver sostenuto l'esame di STORIA DELL'ARTE MODERNA nell'anno accademico precedente
Obiettivi formativi	Fornire agli studenti un chiaro panorama della evoluzione delle arti della contemporaneità, ampliando la conoscenza di base con approfondimenti bibliografici e importanti incursioni nelle arti visive in genere (cinema, fotografia), senza trascurare, anzi, con particolare attenzione, alla evoluzione del pensiero declinato sia in termini filosofici che letterari. Fornire importanti strumenti di correlazione tra le varie espressioni della contemporaneità, con focus sulle più recenti declinazioni in ambito visivo e cenni alla ricerca di ambito musicale, proponendo letture del contesto artistico su base tematica consentendo così un approccio esperienziale di confronto tra le opere d'arte.

Contenuti del corso	Il corso si concentra sulla evoluzione dell'espressione visiva del Novecento e della più stringente contemporaneità e intende tracciare un percorso fortemente correlato alle evoluzioni del pensiero contemporaneo, tra arti visive, letteratura, filosofia, e ricerca di ambito musicale. Muove dallo studio dei movimenti di avanguardia primo-novecenteschi europei, sposta poi il proprio focus sulle emergenze artistiche e in genere culturali statunitensi, sia primo-novecentesche che in relazione alla evoluzione post-bellica, continuando poi con episodi ancora una volta europei ed italiani sempre relativi alla metà del secolo scorso. Il corso prosegue correlando espressioni artistiche propriamente statunitensi con parallele ricerche europee, sino ad affrontare la più stringente contemporaneità, portando all'attenzione dello studente elementi apicali dell'attuale ricerca visiva.
Metodologia didattica	Alle lezioni in aula si alternano esperienze seminariali che coinvolgono specialisti di fama nazionale ed internazionale, ciascuno volto al maggior approfondimento *in vivo* di esperienze di fondamentale importanza per l'approccio alle varie declinazioni del "mestiere" dell'arte. I seminari proposti agli studenti sono fortemente coerenti con la didattica in aula e prevedono, oltre alla presenza di specialisti, anche escursioni ad eventi espositivi significativi. In particolare, l'anno accademico 2025-26 vedrà il coinvolgimento diretto degli studenti di ogni indirizzo per la produzione di elaborati artistici che si origineranno dai temi trattati durante il corso accademico, secondo una riflessione che pone attenzione alla contemporaneità riflettendo sulla atemporalità dei movimenti artistici che hanno caratterizzato il secolo scorso. La partecipazione al progetto sarà parte integrante dell'esame finale.

Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche	UD 1	*Introduzione al corso*
	UD 2	Arte e realtà. Naturalismo, Impressionismo, Post Impressionismo e la crisi del la fine del XIX secolo (Courbet, Monet, Rodin, Cézanne, Van Gogh, Gauguin). *Approfondimento*: *Loving Vincent*
	UD 3	All'alba del XX secolo. Dall'Art Nouveau all'Espressionismo (Seurat, Toulouse-Lautrec, Klimt, Schiele, Munch). *Approfondimento*: il cerchio cromatico e l'approccio scientifico di Seurat
	UD 4	Il tempo dell'Espressionismo (Les Fauves – Matisse, Die Brucke – Kirchner; Chagall, Soutine, Modigliani, Brancusi). *Approfondimento*: il colore come espressione
	UD 5	La via dell'astrattismo (Blaue Reiter - Kandinsky, Marc, Klee; il Raggismo - Larionov, Goncharova) *Approfondimento*: la sinestesia
	UD 6	La via dell'astrattismo (Suprematismo – Malevic; Lissitzky; Tatlin; Neoplasticismo – Mondrian; Doesburg; Vantongerloo). *Approfondimento*: la perfezione tecnica di Mondrian
	UD 7	Il Futurismo (Boccioni, Balla, Depero, Sant'Elia, Carrà) Approfondimento: il movimento nella pittura e nel fumetto
	UD 8	Il Cubismo (Picasso, Braque, Léger, Gris, Delaunay, Villon, Duchamp-Villon). *Approfondimento*: la prospettiva
	UD 9	Il movimento DADA (Duchamp, Picabia, Man Ray, Arp, Tauber-Arp, Schwitters, Cattelan). *Approfondimento*: Cattelan e le sculture in cera

		UD 10	Il Surrealismo e il primato dell'immagine (Ernst, Mirò, Dalì, Magritte) *Approfondimento*: la tecnica della decalcomania
		UD 11	La Metafisica e il ritorno all'ordine (de Chirico, Carrà, Morandi, Savinio) *Approfondimento*: la tecnica dell'incisione in Morandi
		UD 12	Arte di Stato. Germania: La Nuova Oggettività (Dix, Grosz), Bauhaus; Italia: Novecento italiano (Sironi, Martini); Russia. *Approfondimento*: le donne della Bauhaus
		UD 13	Le stanze della mente. Ancora Surrealismo (Giacometti, Bacon, Bourgeois, Kahlo). *Approfondimento*: David Lynch
		UD 14	Una nuova, nuovissima realtà. Arte tra Europa e Stati Uniti (Masson, Matta, Gorky, Gottlieb, Still). *Approfondimento*: *The Fall* di Tarsem Singh
		UD 15	Espressionismo astratto. Color Field Painting e Action Painting (Rothko, Newmna, Pollock, Kline, de Kooning). *Approfondimento*: la pittura ad olio di Rothko
		UD 16	Arte informale. L'origine dell'arte informale e le esperienze italiane (Wols, Fautrier, Dubuffet, Tàpies, Hartung, Burri). *Approfondimento*: il primato della materia
		UD 17	Arte concettuale. Esperienze italiane (Fontana, Castellani, Manzoni, Bonalumi, Paolini). *Approfondimento*: le tele di Fontana
		UD 18	Arte Concettuale e Minimal Art (BMPT, Opalka, Kosuth, Reinhardt, Stella, Andre, Judd, Flavin, LeWitt, Morris). *Approfondimento*: tra concetto e realizzazione
		UD 19	New-DADA, Nouveau Realisme e Performing Art tra Europa e Stai Uniti (Johns, Rauschenberg, Cage, Kaprow, Klein, Spoerri, Tinguely). *Approfondimento*: il blu di Klein: brevettare un colore
		UD 20	La Pop Art tra Stati Uniti e Inghilterra (Hopper, Hamilton, Paolozzi, Lichtenstein, Warhol, Rosenquist, Oldenburg, Segal). *Approfondimento*: le serigrafie di Warhol
		UD 21	Pop italiana e Arte Povera (Rotella, Schifano, Angeli, Festa, Lo Savio, Pascali, Boetti, Kounellis, Merz, Pistoletto). *Approfondimento*: l'areografo
		UD 22	Anti-form, Land art e Body Art (Morris, De Maria, Smithson, Beuys, Pane, Abramovic). *Approfondimento*: I Parchi d'arte in Toscana
		UD 23	After Andy Warhol e il Post-Modernismo (Basquiat, Haring, Koons, Cattelan, Sherman). *Approfondimento*: David Bowie
		UD 24	Ancora Post Modernismo e ultime tendenze (Hirst, Kapoor, Emin, Saville). *Approfondimento*: il ritorno alla pittura e la IA

Bibliografia di riferimento

L. Nochlin, Il realismo nella pittura europea del XIX secolo, Einaudi Editore 2003
M. Fochessati, Art Nouveau tra modernismo e nazionalismo romantico, 24 ore Cultura 2012
J. Nigro Covre, Arte contemporanea. Le avanguardie storiche, Carocci editore, 2021
P. Daverio, Il secolo spezzato delle Avanguardie, Rizzoli 2015
A. Boatto, Narciso infranto. L'autoritratto moderno da Goya a Warhol, Laterza 1996
M. Passaro, L'arte espressionista. Teoria e storia, Piccola Biblioteca Einaudi 2009
G. Roque, Cos'è l'arte astratta, Donzelli Editore, Roma 2004
C. Salaris, Futurismo. L'avanguardia delle avanguardie, Giunti, Firenze 2018
G. Apollinaire, I pittori cubisti. Meditazioni estetiche, Abscondita, Milano 2013
M. A. Giusti, Arte di regime, Giunti, Firenze 2014
F. Tedeschi, 1916. La nascita dell'antiarte, Silvana editoriale, Milano 2016
G. Lista, Giorgio de Chirico. Il manichino nell'arte metafisica, Moretti edizioni 2021
M. Bandini, La vertigine del moderno. Percorsi surrealisti, Officina edizioni 1986
J. Soldini, Alberto Giacometti. La somiglianza introvabile, Jaca Book 1998
G. Botta, Il gesto e il respiro. Pollock VS Rothko, Einaudi, Torino 2020
G. Dorfles, Ultime tendenze nell'arte di oggi. Dall'informale al neo-oggettuale, Feltrinelli 2015
P. P. Pancotto, Arte Contemporanea: dal minimalismo alle ultime tendenze, Carocci editore 2010
A. Boatto, Pop Art, Laterza, Bari 2015
L'arte negli anni del boom, a cura di W. Guadagnini, S. Roffi, Silvana Editoriale, Milano

	2016 F. Poli, Minimalismo, arte povera, arte concettuale, Laterza 1995 L. Fiaschi, B. Corà, S. Mantovani, C. Bucelli (a cura di), OltreCittà. Utopie e realtà. Da Le Corbusier a Gerhard Richter, Sillabe Editore, Livorno 2024
Modalità esame finale	Discussione degli elaborati artistici ed esercitazione orale su opere relative all'excursus didattico. Gli elaborati devono essere inviati per mail alla prof.ssa Fiaschi (lucia.fiaschi@labafirenze.com) 10 giorni prima dell'inizio della sessione esami.
Software/s richiesto/i	Nessun software in particolare
Attrezzatura necessaria o utilizzo di laboratori	-
Incontri o uscite previste.	Sono previsti **tre incontri in aula** rivolti agli studenti di tutti i corsi. Il tema scelto è l'**Organizzazione di un evento espositivo**, per cui inviteremo tre professionalità fondamentali per il piano organizzativo ed attuativo di una mostra di medie o grandi dimensioni, dall'architetto allestitore, alle segreterie, alla logistica sino alla comunicazione. Lo scopo del seminario è rendere edotti gli studenti sulla complessità di tali eventi che coinvolgono molte professionalità tutte di interesse per gli studenti della nostra accademia.