UNIVERSITÀ DEL SALENTO

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI

Via Dalmazio Birago, 64
73100 Lecce - Italy
T +39 0832 295622
F +39 0832 295500

STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA, laurea triennale
CdL in Beni Culturali
Programma A.A. 2018-2019
Docente titolare: Prof. Massimo Guastella

Semestre: Primo
6 CFU (48 ore)
(Ore di studio individuale 102)
Inizio lezioni 24 settembre 2019

1) Presentazione e obiettivi del corso

Titolo del corso: Lineamenti della storia delle arti visive dall'ultimo quarto del secolo XIX al XX secolo e oltre e suoi protagonisti.
Le premesse postimpressioniste e simboliste del modernismo; le avanguardie storiche del primo Novecento; l'arte tra le due guerre; l'arte postbellica; le neoavanguardie; le ultime esperienze artistiche del XX. Saranno analizzate le ricerche fondamentali caratterizzanti l'arte contemporanea: l'arte figurativa, linguaggi aniconici, le tendenze concettuali, il disuso delle tecniche artistiche tradizionali, l'utilizzo dei nuovi media tecnologici.

Bibliografia:
Per gli argomenti relativi ai secoli XIX-XX e sino al nuovo Millennio
G. DORFLES, A. VETTESE, E, PRINCI, G. PIERANTI, *Capire l'arte. Dal Neoclassicismo a oggi*, vol. 3, Edizioni Atlas, Bergamo 2016, ISBN 978-88-268-1420-9.
Oppure
Per gli argomenti relativi al XIX secolo **un manuale a scelta tra i seguenti**
G. DORFLES, F. LAUROCCI. A. VETTESE, *Storia dell'Arte, L'Ottocento*, vol.3°, Edizioni Atlas, Bergamo 2005.
R. SCRIMIERI, a cura di, *Arte e storia dell'arte, L'Ottocento*, Minerva Italica, Milano 2002, vol. III 3A;
Per gli argomenti relativi al XX secolo e oltre **un manuale a scelta tra i seguenti**
G. DORFLES, A. VETTESE, *Storia dell'Arte, Il Novecento*, vol.4°, Edizioni Atlas, Bergamo 2005. S. GALLO, M. MIROLLA, G. ZUCCONI, a cura di R. SCRIMIERI *arte del novecento 1) 1900-1944 – 2) 1945-2001*, Mondadori Università, Milano 2002
R. SCRIMIERI, a cura di, *Arte e storia dell'arte, Il Novecento*, Minerva Italica, Milano 2002, vol. III 3B;
In alternativa su tutto il periodo 8-900 G. DORFLES, A. VETTESE, E . PRINCI, G. PIERANTI, *Capire l'arte dal neoclassicismo a oggi*, Atlas, Bergamo 2016.
Altro manuale va concordato con il docente.
Letture e immagini d'approfondimento tematico saranno suggerite durante lo svolgimento del corso e reperibili sia nella bacheca on line del docente e/o in fotocopie presso la Laboratorio Didattico TASC pt7. Assieme ad altre letture indicate nel corso delle lezioni, agli studenti che desiderano approfondire alcuni aspetti del corso si consiglia di accompagnare lo studio del manuale con la consultazione di repertori di immagini (tratti dalle seguenti collane: *I Maestri del colore* Fratelli Fabbri Editori, *L'arte nella società*- Fratelli Fabbri Editori, *Testimonianze* Gabriele Mazzotta editore, *Mensili d'arte*-Fratelli Fabbri Editori, *Classici dell'arte* - Rizzoli, *Art Dossier* - Giunti, *I Classici dell'arte* - Rizzoli/Skira), da concordare con il docente.
Si terranno, inoltre, sopralluoghi

Via Dalmazio Birago, 64
73100 Lecce - Italy
T +39 0832 295622
F +39 0832 295500

Il corso prevede ricognizione nei luoghi espositivi dell'arte contemporanea, esercitazioni catalografiche e/o seminari dedicati alle fonti, alla bibliografia e al sistema dell'arte contemporanea, e viaggi studio in sedi di particolare interesse storico-artistico contemporaneo.
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno al manuale un testo in lettura (accompagnato da relazione scritta di non meno di 15.000 battute da far pervenire via @mail almeno 5 giorni prima dell'esame) a scelta tra i seguenti: A. NEGRI, a cura di, *Arte e artisti nella modernità*, Editoriale Jaka Book Milano, 2000. D. RIOUT, *L'arte del ventesimo secolo, protagonisti, temi, correnti*, Giulio Einaudi editore Torino, 2002. M. DE MICHELI, *Le avanguardie artistiche del Novecento*, Saggi Universale Economica Feltrinelli Milano, 2003. F. POLI, a cura di, *Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi*, Mondadori Electa Milano, 2005. A. ZEVI, *Peripezie del dopoguerra nell'arte italiana*, Giulio Einaudi editore Torino, 2005. M.A. TRASFORINI, *Nel segno delle artiste. Donne professioni d'arte e modernità*, Il Mulino Bologna, 2007; M. SCHAPIRO, *L'impressionismo. Riflessi e percezioni*, a cura di Barbara Cinelli, Giulio Einaudi editore Torino, 2008. M. ACTON, *Guardare l'arte contemporanea*, Giulio Einaudi editore Torino, 2008. M. TONELLI, *La statua impossibile. Scultura e figura nella modernità*, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2008. M. BIGNARDI, *Le Stanze del Minotauro, Scritture su Picasso*, Liguori Editore, Napoli 2008, 2011. M. GUASTELLA, *Edgardo Simone Scultore (1890-1948)*, Congedo Editore, Galatina 2011. A. DETHERIGE, *Scultori della speranza. L'arte nel contesto della globalizzazione*, Giulio Einaudi editore Torino, 2012. M. DANTINI, Geopolitiche *dell'arte. Arte e critica d'arte italiana nel contesto internazionale, dalle neoavanguardie a oggi*, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2012. A. DEL PUPPO, *L'arte contemporanea. Il secondo Novecento*, Giulio Einaudi Torino 2013. M. BIGNARDI, *Praticare la città Arte ambientale, prospettive di ricerca e metodologie d'intervento,* Liguori Editore, Napoli 2013. J. CLAIR, *La responsabilità dell'artista. Le avanguardie tra terrore e ragione*, Aesthetica, Milano 2014. R. PASINI, *Fare e non fare. Arte, cultura società*, Mursia Editore, Milano 2014. L. GALANTE, *Scritti ad Arte. Contributi alla storia dell'arte contemporanea* scelti per i suoi 40 anni di attività critica, a cura di M. Guastella, Congedo Editore, Galatina 2015. S. MAGGIORELLI, *Attacco all'art. La bellezza negata*, L'asino d'oro edizioni, Roma 2017.

2) Conoscenze e abilità da acquisire

Le competenze che lo studente dovrà acquisire alla fine del corso:
– capacità di formulare giudizi e valutazioni di senso critico, cogliendo i valori di rarità, autenticità, originalità, unicità dell'opera d'arte contemporanea nella specificità dell'itinerario dell'autore, nel contesto storico, dei movimenti e dei linguaggi coevi.
– capacità di sviluppare gli argomenti e di esprimersi puntualmente utilizzando termini specifici propri della disciplina.
– capacità di analizzare, riconoscere e utilizzare
capacità di apprendimento in modo permanente, colmando le proprie e distinguendo le proprie carenze e identificare metodi per conseguire maggiori conoscenze e competenze.
– capacità di lavorare nel gruppo classe

3) Prerequisiti

Adeguata conoscenza delle vicende della Storia dell'arte medievale e moderna con qualche nozione sulla cultura artistica tra Otto e Novecento

Via Dalmazio Birago, 64
73100 Lecce - Italy
T +39 0832 295622
F +39 0832 295500

4) Docenti coinvolti nel modulo didattico
Il docente Massimo Guastella svolgerà le 48 ore di lezioni frontali e dialogiche. Studiosi ed esperti del settore e artisti svolgeranno seminari e approfondimenti tematici.

5) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni
Le modalità didattiche utilizzate nel corso sono:
Prevalentemente la didattica e dialogica, utilizzando metodologie didattiche, come "Problem solving" e "Scaffolding", per rinforzare e consolidare competenze e conoscenze, a cui saranno affiancate attività seminariali, di contestualizzazione e approfondimento degli argomenti che saranno trattati nel corso. Modello proposta sarà l'attività dialogica tra docente e/o esperto e allievi, in classe o nei sopralluoghi in studi d'artisti e luoghi espostivi, con lettura e discussione di brani storico-critici e o visione di produzioni artistiche. Esercitazioni scritte con schedatura e catalogazione di opere d'arte contemporanea conosciute e analizzate direttamente.

6) Materiale didattico
Manuali di storia dell'arte dell'Otto e Novecento ed estratti da monografie e cataloghi di mostre e supporto di elaborati con supporto digitale (Power Point). Immagini digitali delle opere del corso verranno fornite in DVD o pendrive.
Saggi e articoli estratti da volumi saranno scaricabili nel formato pdf dalla bacheca del docente.

7) Modalità di valutazione degli studenti
a. Prova orale
L'esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
o Conoscenza delle principali proposte metodologiche nello studio della storia dell'arte visiva dall'Ottocento al Nuovo Millennio.
o Conoscenza metodologica nell'affrontare l'analisi dell'opera d'arte o la vicenda artistica contemporanea sia sotto il profilo critico che storico.
o Conoscenza approfondita di uno dei temi scelti, tratti dal programma del corso.
o Capacità di esporre e contestualizzare i risultati dei propri studi, con confronti a carattere orizzontale.
Lo studente viene valutato in base alla completezza dei contenuti esposti, alla correttezza formale e dottrinale, alla capacità di argomentare con chiarezza e sintesi le proprie tesi, nell'utilizzo dell'adeguato linguaggio specifico della disciplina, verificando la conoscenza dei contesti culturali delle vicende e delle personalità artistiche.
*Sono previste verifiche in itinere (a scelta degli studenti: esoneri con prove orali o test a risposte chiuse e multiple) di parti del programma di studio.
b. Seminari e schedature catalografiche svolte in aula o nelle sedi espositive, eccedenti le **48 ore** di lezioni frontali previste dai CFU, non saranno indici di valutazione e pur tuttavia consentiranno ai frequentanti un approfondimento dei contenuti del corso, un perfezionamento delle capacità espositiva, di conoscenza e analisi dell'opera d'arte, nella pratica critico interpretativa nell'uso dei termini tecnici propri della disciplina, sviluppando nelle relazioni dialogiche attitudine a lavorare in gruppo e potrà consentire l'esonero di un modulo del corso o di una parte dei CFU relativi, commisurata al lavoro impiegato per la realizzazione. In questo caso saranno oggetto di valutazione sia la qualità dello studio di approfondimento sia quella dell'esposizione dei risultati.

Via Dalmazio Birago, 64
73100 Lecce - Italy
T +39 0832 295622
F +39 0832 295500

Il giudizio sarà espresso con voto in trentesimi assegnati secondo i criteri esplicitati nella tabella dettagliata allegata al Syllabus dell'insegnamento.

8) Modalità di prenotazione dell'esame e date degli appelli

Gli studenti possono prenotarsi per l'esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste dal sistema VOL

Appelli:
giovedì, 31 gennaio 2019 h 8.30 (per tutti);
giovedì, 21 febbraio 2019 h 8.30 (per tutti);
giovedì, 2 maggio 2019 h 8.30 (STRAORDINARIO per studenti F.C., in debito d'esame e laureandi sessione estiva 2018/19);
giovedì, 30 maggio 2019 h 8.30 (per tutti ivi compresi studenti dell'insegnamento I semestre a.a. 2018/19);
giovedì, 20 giugno 2019 h 8.30 (per tutti);
mercoledì, 10 luglio 2019 h 8.30 (per tutti);
mercoledì, 18 settembre 2019 h 8.30 (per tutti).

Esami presso nuovo edificio Via Birago 64, studio prof Guastella 1 piano.

Ricevimento
Il docente con l'assistenza della dott.ssa Federica Coi, cultrice della materia, riceve:
martedì dalle 9,30 alle 13,00. Sono previsti ulteriori ricevimenti.
Sono previsti ricevimenti orientati alla preparazione del programma d'esame in giorni e orari da concordare da concordare tramite mail istituzionale.
Ulteriori tutoraggi, esercitazioni, orientamento tesi in giorni e orari da concordare tramite mail istituzionale
tel. 0832 295606/630 massimo.guastella@unisalento.it
Esame orale
Il giudizio sarà espresso con un voto in trentesimi assegnati col seguente criterio:

Voto	valutazione	preparazione	presentazione
30 e lode	eccellente	completa e ricca di collegamenti	proprietà accurata di espressione, sicura conoscenza degli argomenti, chiarezza espositiva e concettuale
30	ottima	completa, con buona capacità di collegamenti	proprietà di espressione; conoscenza abbastanza sicura; chiarezza espositiva
29-28	molto buona	completa, con collegamenti	qualche incertezza espressione; conoscenza abbastanza sicura;

Via Dalmazio Birago, 64
73100 Lecce - Italy
T +39 0832 295622
F +39 0832 295500

			esposizione non del tutto chiara
27-26	buona	completa discretamente sicura	incertezze/confusioni di espressione/esposizione
25-24	discreta	approssimativamente completa	occasionali inesattezze e/o lacune occasionali confusioni terminologiche o concettuali
23-22	più che sufficiente	quasi completa; lacune e/o inesattezze	qualche confusione di termini e concetti
21-20	sufficiente	approssimativamente completa; inesattezze e/o lacune	approssimazione nell'uso di termini e concetti
19-18	appena sufficiente	limitata (molte inesattezze e varie lacune)	confusione di termini e concetti
Meno di 18	insufficiente	insufficiente	Insufficiente