

UNIVERSITÀ DI PISA

MODERN AND CONTEMPORARY ART

SERGIO CORTESINI

Anno accademico	2021/22
CdS	INTERNATIONAL PROGRAMME IN HUMANITIES
Codice	L1478
CFU	6

Moduli	Settore/i	Tipo	Ore	Docente/i
MODERN AND CONTEMPORARY ART	L-ART/03	LEZIONI	36	SERGIO CORTESINI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Il corso intende fornire una conoscenza di base della storia dell'arte occidentale dall'Impressionismo agli anni 1960, con una maggiore enfasi su alcuni esponenti chiave dell'arte italiana. Piuttosto che una rassegna esaustiva di movimenti e artisti, la selezione dei temi trattati è fatta con l'intento di fornire a studenti provenienti da diversi retroterra culturali alcuni essenziali strumenti critici per comprendere la sfida al gusto comune portata avanti dalle forme dell'arte moderna. Infatti, con lo sviluppo delle ideologie ed estetiche moderniste, gli artisti hanno progressivamente sovvertito le aspettative tradizionali riguardo la natura rappresentativa dei quadri e delle statue, e sulle loro funzioni morali, educative o di semplice piacevolezza. Pertanto, le opere d'arte moderna saranno considerate non solo per le loro caratteristiche formali-stilistiche ma anche per i loro contesti storici, politici e intellettuali.

Modalità di verifica delle conoscenze

La verifica in corso d'opera dei progressi nell'apprendimento avverrà attraverso le discussioni aperte durante le lezioni e nell'esame orale individuale alla fine del corso.

Capacità

Gli studenti saranno in grado di comprendere e spiegare le ragioni storiche che hanno modellato le espressioni artistiche moderne.

Modalità di verifica delle capacità

La verifica delle capacità progressivamente acquisite avverrà nelle discussioni aperte in classe, sotto la guida del docente, stimulate dalle proiezioni delle immagini o di fronte alle opere d'arte originali nella lezione fuori sede.

Comportamenti

La partecipazione attiva nelle discussioni è altamente desiderata. Gli studenti devono leggere i testi assegnati *prima* di ciascuna lezione, in modo da poter frequentare con una conoscenza di base ed essere in grado di partecipare in modo proficuo al dialogo con il docente, indicando eventuali dubbi o argomenti che richiedano ulteriori spiegazioni.

Modalità di verifica dei comportamenti

L'atteggiamento costruttivo degli studenti apparirà nella loro capacità di intervenire nelle discussioni in classe, sotto la guida del docente, e stimulate dalle proiezioni di slides.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Una conoscenza di base della storia dell'arte occidentale è raccomandata, sebbene non obbligatoria.

Indicazioni metodologiche

Lezioni frontali, proiezioni di slides di opere d'arte.

UNIVERSITÀ DI PISA

Programma (contenuti dell'insegnamento)

1. A brief introduction to painting in the Nineteenth Century; Manet

Arnason, pp. 13-22; Rubin, pp. 9-48.

Suggested: Harrison-Wood-Gaiger, pp. 493-506 (Charles Baudelaire, *The Painter of Modern Life*).

2. Monet, Renoir, Degas, Seurat, Gauguin

Arnason, pp. 22-27 (*Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas*) and pp. 37-40 (*Paul Cézanne*); Rubin, pp. 308-320.

3. Van Gogh, Cézanne, Redon

Arnason: pp. 40-46 (*Vincent van Gogh; Paul Cézanne*); pp. 70-72 (*Odilon Redon*); Rubin, pp. 373-387; Harrison-Wood-Gaiger, pp. 896-898 (*Vincent van Gogh, Letters to his brother Theo* [only 30 April 1885]); Harrison-Wood, pp. 37-40 (*Paul Cézanne, Letters to Emile Bernard*).

Suggested: Harrison-Wood-Gaiger, pp. 945-948 (*Vincent van Gogh, Letters to his brother Theo and his sister Wilhelmina*, [8 September 1888; 5 June 1890]; pp. 1064-1966 (*Odilon Redon, Suggestive Art*).

4. Fauves and Cubists

Arnason, pp. 100-103 (*Henri Matisse and Fauvism to 1912*); pp. 117-122 (*Picasso before cubism*); Foster et alii, pp. 70-84 (1906-1907); pp. 100-105 (1910); Harrison-Wood, pp. 72-78 (*Henri Matisse, Notes of a Painter*).

5. Cubism and the beginning of Abstraction

Foster et alii, pp. 106-124 (1911; 1912; 1913); Harrison-Wood, pp. 152-154 (*Robert Delaunay, On the Construction of Reality...*).

6. Italian Futurism

Humphreys, pp. 12-48; Foster et alii, pp. 90-96 (1909: exclude *Fascism and Futurism*); Harrison-Wood, pp. 145-152 (*Filippo Tommaso Marinetti, The Foundation and Manifesto of Futurism*; Umberto Boccioni, *Futurist Painting: Technical Manifesto*).

7. German Expressionism

Arnason, p. 163 (introduction only); pp. 164-168 (*Emil Nolde; Die Brücke; Ernst Kirchner*), pp. 172-174 (*Der Blaue Reiter. Vasily Kandinsky to 1914*); Foster et alii, pp. 85-88 (1908: exclude sub-chapter *Dehumanization as diagnostic*); Harrison-Wood, pp. 67-68 (*Ernst Ludwig Kirchner, Programme of the Brücke*); pp. 101-102 (*Emil Nolde, On Primitive Art*); pp. 86-91 (*Wassily Kandinsky, Concerning the Spiritual in Art*).

8. Abstract art

Foster et alii, pp. 130-134 (1915); pp. 148-153 (1917a); Arnason, pp. 219-221 (*Kasimir Malevich*); Harrison-Wood, pp. 282-287 (*Piet Mondrian, Dialogue on the New Plastic*); pp. 290-292 (*Kasimir Malevich, Non-Objective Art and Suprematism*).

9. Dada

Foster et alii, pp. 135-138 (1916a: exclude sub-chapter *A miniature sublime*); pp. 174-179 (1920); pp. 186-190 (1922); Harrison-Wood, pp. 248-255 (*Tristan Tzara, Dada Manifesto 1918*; Richard Huelsenbeck, *First Dada Manifesto*).

10. Duchamp and de Chirico

Foster et alii, pp. 96-97 (1909 – *Fascism and Futurism* only); pp. 125-129 (1914); pp. 160-165 (1918); Arnason, pp. 284-289 (*Giorgio de Chirico*); Harrison-Wood, pp. 60-61 (*de Chirico, Mystery and Creation*); p. 248 (*Marcel Duchamp, The Richard Mutt Case*).

11. Surrealism; “Degenerate art” and Guernica

Foster et alii, pp. 190-195 (1924); pp. 250-254 (1931); pp. 281-285 (1937a);

Suggested: Harrison-Wood, pp. 440-446 (*André Breton, Surrealism and Painting*).

12. Abstract expressionism and Informel

Phillips, pp. 12-27 (*The Postwar American Art Community*; and *Abstract Expressionism: The New York Vanguard* [exclude sub-chapter *Sculpture of the New York School*]; Foster et alii, pp. 369-374 (1946); pp. 380-391 (1947b; 1949a); Harrison-Wood, pp. 593-595 (*Jean Dubuffet, Crude Art Preferred to Cultural Art*);

Suggested: Harrison-Wood, pp. 590-593 (*Notes for the Well-Lettered*); and pp. 619-620 (*Michel Tapié, An Other Art*).

13. Italian art 1943-1953

Vetrocq, pp. 20-31.

14. New-Dada/Nouveau Réalisme and Pop art

Phillips, pp. 83-94. Collins, pp. 301-315; Harrison-Wood, pp. 711-712 (*Pierre Restany, The New Realists*).

UNIVERSITÀ DI PISA

15. Pop art/Italian art to 1968

Phillips, pp. 109-11; 114-145; Briganti.

16. Italian art to 1968

Briganti; Potts; Silk.

17. Italian art to 1968

Potts; Silk

18. Field trip

Bibliografia e materiale didattico

- H. H. Arnason, *History of Modern Art*, New York, Harry N. Abrams, 1970.
- James H. Rubin, *Impressionism*, London, Phaidon, 1999.
- Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh, David Joselit, *Art since 1900. Modernism Antimodernism Postmodernism*, New York, Thames and Hudson, 2011.
- Richard Humphreys, *Futurism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
- Charles Harrison and Paul Wood (editors), *Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas*, Oxford-Cambridge, Blackwell, 1992.
- Charles Harrison, Paul Wood and Jason Gaiger (editors), *Art in Theory 1815-1900. An Anthology of Changing Ideas*, Oxford, Blackwell, 1998.
- Lisa Phillips, *The American Century. Art and Culture 1950-2000*, New York, Whitney Museum/W. W. Norton, 1999.
- Bradford R. Collins, *Pop Art*, London, Phaidon, 2012.
- Marcia E. Vetrocq, *Painting and Beyond: Recovery and Regeneration, 1943-1952*, in Germano Celant (editor), *The Italian Metamorphosis, 1943-1968*, New York, Guggenheim Museum Publications, 1994, pp. 20-31.
- Giuliano Briganti, *Cultural Provocation: Italian Art in the Early Sixties*, in *Italian Art in the 20th Century: Painting and Sculpture, 1900-1988*, London, Royal Academy of Art, 1988, pp. 301-307.
- Alex Potts, *Disencumbered Objects*, in "October", vol. 124, Spring 2008, pp. 169-189.
- Gerard Silk, *Myths and Meanings in Manzoni's Merda d'artista*, in "Art Journal", Vol. 52, No. 3, Autumn, 1993, pp. 65-75.

Please, note: the assigned readings and the slides of the lessons are uploaded on Moodle (<http://elearning.humnet.unipi.it/>)

Indicazioni per non frequentanti

Nessuna

Modalità d'esame

L'esame finale è composto da un quizz scritto e da un orale che verterà sugli argomenti trattati nelle lezioni e nelle letture del programma d'esame.

Pagina web del corso

<https://teams.microsoft.com/l/team/19%3at2KR5AQdl7qq2wet2nZ25IUPJ-UWvGw6XO7JOhqCc4c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=70c29a7d-c453-4201-a2eb-275759616b9a&tenantId=c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1>

Altri riferimenti web

La classe virtuale è accessibile qui: <https://teams.microsoft.com/l/team/19%3at2KR5AQdl7qq2wet2nZ25IUPJ-UWvGw6XO7JOhqCc4c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=70c29a7d-c453-4201-a2eb-275759616b9a&tenantId=c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1>

Note

Il corso inizia venerdì 25 febbraio 2022.

Commissione d'esame: Sergio Cortesini, Mattia Patti.

Ultimo aggiornamento 21/02/2022 14:52