

UNIVERSITÀ DI PISA

MODERN AND CONTEMPORARY ART

CATERINA CAPUTO

Anno accademico	2022/23
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	CATERINA CAPUTO

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Il corso intende fornire le conoscenze storico-artistiche basilari per la comprensione dell'arte italiana e internazionale dalla fine dell'Ottocento fino alle più recenti ricerche artistiche degli anni Settanta del Novecento. Sarà dato particolare rilievo allo studio delle esperienze delle Avanguardie storiche e delle Neoavanguardie. Il corso esaminerà le opere d'arte, i contesti in cui sono state prodotte e presentate e i diversi modelli teorici attraverso cui sono state interpretate nel corso della storia.

Modalità di verifica delle conoscenze

La verifica dei progressi nell'apprendimento avverrà attraverso le discussioni aperte durante le lezioni e nell'esame orale individuale che avrà luogo alla fine del corso.

Capacità

Gli studenti devono dimostrare di conoscere gli argomenti svolti a lezioni ed essere in grado di contestualizzare storicamente e criticamente i vari movimenti artistici e i loro principali protagonisti. Inoltre, gli studenti dovranno essere in grado di analizzare le opere d'arte identificandone le caratteristiche formali, stilistiche, tecniche e materiali.

Modalità di verifica delle capacità

La verifica delle capacità progressivamente acquisite avverrà nelle discussioni aperte in classe sotto la guida del docente e stimolate dalle proiezioni delle immagini.

Comportamenti

La partecipazione alle discussioni in classe è altamente desiderata. Gli studenti devono leggere i testi assegnati prima di ciascuna lezione, in modo da essere in grado di partecipare in modo attivo al dialogo con il docente e la classe.

Modalità di verifica dei comportamenti

L'atteggiamento costruttivo degli studenti apparirà nella loro capacità di intervenire nelle discussioni in classe.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Un'adeguata conoscenza dei concetti chiave di storia dell'arte contemporanea e dei suoi contesti storici sono altamente raccomandati (ma non obbligatori).

Indicazioni metodologiche

L'insegnamento prevede lezioni frontali in classe, la proiezione di immagini e video e la lettura di testi critici.

Programma (contenuti dell'insegnamento)

1. A brief introduction to painting in the Nineteenth Century

Schapiro, pp. 47-85 (Courbet); Harrison-Wood 1998.

UNIVERSITÀ DI PISA

---

2. **Monet, Renoir, Degas, Seurat, Gauguin**
Harrison-Wood 1998.

3. **Van Gogh, Cézanne, Redon**
Schapiro, pp. 1-46 (*Paul Cézanne*); Harrison-Wood 1998.

4. **Fauves and Cubists**
Foster et alii; Harrison-Wood 1992.

5. **Cubism and the beginning of Abstraction**
Foster et alii; Harrison-Wood 1992.

6. **Italian Futurism**
Foster et alii; Harrison-Wood 1992; Riney-Poggi-Wittman, pp. 43-63, and pp. 409-430.

7. **German Expressionism**
Foster et alii; Harrison-Wood 1992.

8. **Abstract Art**
Foster et alii; Harrison-Wood 1992; Schapiro, pp. 233-261 (*Piet Mondrian*).

9. **Dada**
Foster et alii; Harrison-Wood 1992.

10. **Giorgio de Chirico, Metafisica Art and Novecento Italiano**
Foster et alii; Harrison-Wood 1992.

11. **Surrealism(s)**
Foster et alii; Harrison-Wood 1992; Breton, pp. 1-48 (*Manifesto of Surrealism*), pp. 117-194 (*Second Manifesto of Surrealism*), pp. 279-294 (*Prolegomena to a Third Surrealist Manifesto or Not*).

12. **Abstract Expressionism and Art Informel**
Foster et alii; Harrison-Wood 1992; Schapiro pp. 179-232 (*Arshile Gorky; Abstract Art*).

13. **Italian Art in the 1940s and 1950s**
Foster et alii.

14. **British Art After the War**
Harrison-Wood 1992; Kalina, pp. 55-88 (*Lawrence Alloway*).

15. **New-Dada/Nouveau Réalisme and Pop Art**
Harrison-Wood 1992; Steinberg, pp. 17-54 (*Jasper Johns*).

16. **Performance Art**
Harrison-Wood 1992; Goldberg, pp. 98-125; Vergine, pp. 7-27.

17. **Italian art to the 1970s**
Foster et alii.

18. **Field trip**

Bibliografia e materiale didattico

- André Breton, *Manifestoes of Surrealism*, Translated by Richard Seaver and Helen R. Lane, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1969;
- Leo Steinberg, *Jasper Johns: The First Seven Years of His Art*, in *Other Criteria*, New York, Oxford University Press, 1972, pp. 17-54;
- Meyer Schapiro, *Modern Art: Nineteenth and Twentieth Centuries*, New York, George Brazillies, 1978;
- Roselee Goldberg, *Live art 1909 to Present*, New York, Abrams, 1979;
- Charles Harrison and Paul Wood (eds.), *Art in Theory 1900–2000*, Oxford, Blackwell, 1992;
- Charles Harrison, Paul Wood and Jason Gaiger (eds.), *Art in Theory 1815–1900. An Anthology of Changing Ideas*, Oxford, Blackwell, 1998;
- Lea Vergine, *Body Art and Performance* [1974], Milano, Skira, 2000, pp. 7-27;
- Richard Kalina (ed.), *Imagining the Present. Context, Content, and the Role of the Critic. Essays by Lawrence Alloway*, London-New York, Routledge, 2006;
- Lawrence Riney, Christine Poggi, Laura Wittman (eds.), *Futurism: An Anthology*, New Haven-London, Yale University Press, 2009;
- Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh, David Joselit, *Art since 1900. Modernism Antimodernism Postmodernism*, New York, Thames and Hudson, 2016.

Ultimo aggiornamento 18/03/2023 09:58