

ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI
ANNO ACCADEMICO 2018-19
CORSO DI STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
per il Biennio Specialistico in Scenografia
DOCENTE: Prof. Alessandra Gagliano Candela

Arti visive e scenografia 1910-1970

Il corso intende indagare la relazione complessa che le arti visive hanno intrecciato con la scenografia nel Novecento, dalle Avanguardie Storiche agli anni Settanta.

Gli studenti dovranno presentare all'esame un lavoro, che costituisca un'interpretazione personale di "Der gelbe Klang" di V. Kandinskij .

Programma:

Il Futurismo, il teatro ed il cinema, dal Manifesto dei drammaturghi futuristi, al teatro sintetico. Cinema, teatro e fotografia, Ginna e Corra. La scenografia. Thais e Vita futurista.

Il Balletto. I Balletti Russi e Diaghilev. Satie ed Entr'Acte. Satie, Cocteau, Picasso e Parade. Preparazione e retroscena.

L'Espressionismo, il teatro ed il cinema. Il "Gabinetto del Dr. Caligaris" e la scenografia. Altre esperienze. "Metropolis".

Da "Der gelbe Klang" al Bauhaus. Teatro e scenografia al Bauhaus da Schreyer a Schlemmer. Luce, colore, cinema da Graeff a Moholy-Nagy.

Il Dadaismo, il Surrealismo ed il cinema. "Anémic Cinéma" a "Entr'Acte" . Buñuel da un "Un chien andalou" a "L'Age d'or".

De Chirico e Savinio tra arte e scenografia.

Tra teatro ed arte. Albers ed il Black Mountain College. Sperimentazioni dalla fine degli anni Quaranta. Cage, Cunningham e la performance.

Il Living Theater. Pasolini, il cinema e la sperimentazione artistica contemporanea. Performance e Body Art. Gina Pane. Le esperienze Fluxus.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:

U.Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Milano ediz. 2013

G. Debord, La società dello spettacolo, ediz. Milano 2013

G. Deleuze-F. Guattari, Macchine desideranti, Milano ediz. 2012

Futurismo, catalogo della mostra, a cura di E. Crispolti, Milano 2001

Diaghilev, Creator of the Ballets Russes, catalogo della mostra, a cura di Ann Kodicek, London 1996

O. Volta, Satie et la danse, Paris 1992

F. Léger et le spectacle, catalogo della mostra, a cura di B. Hédél-Samson, Besançon 1995

Espressionismo tedesco: arte e società, catalogo della mostra, a cura di S. Barron e W.D. Dube, Milano 1997

P. Décina Lombardi, Surrealismo 1919-1969, Roma 2003

A. Costa, Il cinema e le arti visive, Torino 2002

R. Goldberg, Performance Art, ediz. New York 2011

De Chirico e Savinio. Una mitologia moderna, a cura di A. Ensabella e S. Roffi, Milano 2019

L. Caminati, Il cinema come happening. Il primitivismo pasoliniano e la scena artistica italiana degli anni Sessanta, Milano 2010

The Fluxus constellation, catalogo della mostra, a cura di S. Solimano, Genova 2002

Gli studenti presenteranno, inoltre, all'esame un approfondimento dedicato a due ulteriori saggi critici di loro scelta, in accordo con la docente

Video e films contenuti nella cartella dedicata al Biennio di Scenografia

Ulteriore bibliografia verrà fornita durante le lezioni