

ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI
ANNO ACCADEMICO 2019/2020
CORSO DI STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA per il Biennio di Scenografia
DOCENTE: Prof.Alessandra Gagliano Candela

Corpo, arte e scenografia nel XX secolo

OBIETTIVI DIDATTICI:

Il corso si propone di prendere in esame lo svilupparsi della presenza del corpo nell'arte del Novecento, con particolare attenzione agli intrecci con il teatro ed il cinema.

PROGRAMMA D'ESAME:

Marinetti, il Futurismo e gli inizi della performance. Il cinema futurista. Valentine de St. Point e le serate apollinee. Tra danza e performance. La musica futurista.
Serate futuriste, serate dadaiste e performance.
Il rinnovamento del balletto. Monte Verità ed il corpo. I Balletti Russi di Diaghilev. Parade.
Il cinema espressionista e il Dr. Caligari.
Il Bauhaus, tra corpo e spirito. Schlemmer. Ricerca e sperimentazione.
Ancora sul cinema, "Entr'Acte". Il Surrealismo ed il corpo, Hélène Vanel e l'Acte Manqué. Buñuel e il cinema surrealista.
Il Black Mountain College e la ricerca artistica. Action, Happening, Performance.
Il performativo. Pollock e l'azione pittorica. Il corpo e le arti, Klein, Cage, Kaprow.
Il Living Theatre. Le esperienze Fluxus, Wiesbaden 1962.
Corpo, pubblico, teatro tra anni Sessanta e anni Ottanta. Marina Abramovič, Gina Pane, Hermann Nitsch.

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

Gli studenti presenteranno all'esame un approfondimento su un argomento di loro scelta inerente al corso.