

ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI

ANNO ACCADEMICO 2021-22

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.

Gli studenti presenteranno all'esame un lavoro e un approfondimento su un argomento di loro scelta inerente al corso, concordati con la docente.

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 Abramović, 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

E. Fischer-Lichte, Estetica del performativo. Una teoria del teatro e dell'arte, Milano 2019

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

P. Veroli-G. Vinay, I Ballets russes di Diaghilev tra storia e mito, Roma 2013

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

Ulteriore bibliografia verrà fornita durante le lezioni

Si raccomanda inoltre di consultare link e materiali pubblicati su Classroom