

Disciplina: Estetica delle arti visive

Obiettivi formativi:

Il corso intende fornire agli studenti lineamenti generali della disciplina dal punto di vista storico, concettuale e tecnico.

Contenuti del corso:

Oggetto del corso è la storia della relazione tra pensiero filosofico e pratica artistica.

I concetti teorici saranno applicati allo studio di autori moderni e contemporanei, tra gli altri: da Caravaggio, Vincent Van Gogh, Edvard Munch ed Egon Schiele.

Accanto alla parte storica è previsto l'incontro e il confronto con artisti e cantieri per verificare mettere in pratica le conoscenze acquisite.

Modalità di verifica:

Sono previsti test scritti durante il corso. Gli studenti possono proporre una tesina da consegnare almeno dieci giorni prima dell'esame. L'elaborato è concepito per sottolineare caratteristiche e prospettive degli esaminandi.

L'esame finale è orale.

Gli studenti del biennio, per accedere all'esame, sono tenuti a realizzare una tesina da concordare con il docente.

Testi di approfondimento:

- a) Dispense fornite dal docente;
- b) Christian Caliandro, *Le storie dell'arte contemporanea*, Mondadori 2021;
- c) Due volumi scelti nella seguente rosa:
 - 1) L. Migliarese Andreoli, Antonio Rocca, *Edvard Munch*, Gedi 2021;
 - 2) Catalogo mostra a cura di Rudolf Leopold e Franz Smola, *Schiele e il suo tempo*, Skira 2010;
 - 3) Catalogo mostra a cura di Claudio Strinati, *Caravaggio*, Skira 2010;
 - 4) Vincent Van Gogh, *Lettere a Theo*, in una qualunque edizione disponibile.

Disciplina: Stile, storia dell'arte contemporanea

Obiettivo del corso è far acquisire agli studenti capacità d'interpretazione dei linguaggi dell'arte contemporanea.

Contenuti del corso:

Il corso è tripartito e prevede:

- 1) Introduzione con nozioni generali di storia dell'arte contemporanea a partire dalle avanguardie;
- 2) Analisi approfondita di autori del XX secolo, tra gli altri: Salvador Dalì, Frida Kahlo e Antonio Ligabue;
- 3) Incontri con critici e artisti

Modalità di verifica:

Sono previsti test scritti durante il corso. Gli studenti possono proporre una tesina da consegnare almeno dieci giorni prima dell'esame. L'elaborato è concepito per sottolineare caratteristiche e prospettive degli esaminandi.

L'esame finale è orale.

Testi di approfondimento:

- a) Dispense fornite dal docente;
- b) Christian Caliandro, *Le storie dell'arte contemporanea*, Mondadori 2021 o altro manuale a scelta dello studente;
- c) Due volumi scelti nella seguente rosa:
 - 1) Maria Rita Parsi, Antonio Rocca, *Frida Kahlo*, Gedi 2022;
 - 2) Gianfranco Marchesi, Antonio Rocca, *Ligabue*, Gedi 2022;
 - 3) Alice Chirico, Antonio Rocca, *Salvador Dalì*, Gedi 2022.

Disciplina: Elementi di iconologia e iconografia

Obiettivi formativi:

Il corso ha l'obiettivo di fornire un metodo d'analisi nell'identificazione e nell'interpretazione del significato sociale, culturale, politico e filosofico delle immagini dal Rinascimento alla contemporaneità.

Contenuti del corso:

Oggetto del corso sarà in particolare la rivisitazione del patrimonio iconografico ermetico nel passaggio dal neoplatonismo fiocinino alla teosofia, con un focus sul linguaggio massonico del XVIII secolo. Saranno presentati anche i principi della disciplina con letture di Erwin Panofsky.

Modalità di verifica:

Sono previsti test scritti durante il corso. Gli studenti possono proporre una tesina da consegnare almeno dieci giorni prima dell'esame. L'elaborato è concepito per sottolineare caratteristiche e prospettive degli esaminandi.

L'esame finale è orale.

Testi di approfondimento consigliati:

due volumi scelti nella seguente rosa:

- 1) Antonio Rocca, *Bomarzo. Guida al Sacro Bosco*, Gangemi 2017;
- 2) Ermete Trismegisto, *Corpo Ermetico e Asclepio*, SE 2006;
- 3) Eugenio Garin, *Scienza e vita nel Rinascimento italiano*, Editori Laterza 2019;
- 4) Claudia Cieri-Via, *Nei dettagli nascosto. Per una storia del pensiero iconologico*, Carocci editore 2009;
- 5) Erwin Panofsky, *Il significato delle arti visive e Studi di iconologia*, Einaudi 2009.
- 6)

Disciplina: Stile, storia dell'arte e del costume**Obiettivi formativi:**

Fornire una preparazione culturale visiva e storico-artistica di base e indirizzare lo studente a un approccio critico, analizzando autori, opere, stili, tecniche e tradizioni artistiche.

Contenuti del corso:

Il corso verterà sulla concezione del tempo nei vari movimenti artistici dall'Impressionismo fino alla contemporaneità. Particolare attenzione sarà rivolta alle risonanze del pensiero scientifico nelle avanguardie storiche: Cubismo, Futurismo e Surrealismo.

Modalità di verifica:

Sono previsti test scritti durante il corso. Gli studenti possono proporre una tesina da consegnare almeno dieci giorni prima dell'esame. L'elaborato è concepito per sottolineare caratteristiche e prospettive degli esaminandi.

L'esame finale è orale.

Testi di approfondimento consigliati:

- a) Christian Caliandro, *Le storie dell'arte contemporanea*, Mondadori 2021 o altro manuale a scelta dello studente;
- b) Dispense fornite dal docente;
- c) P. D. Uspenskij, *Tertium organum. Una chiave per gli enigmi del mondo*, Astrolabio Ubaldini 1983

Disciplina: Storia dell'arte moderna

Obiettivi formativi:

Preparare alle conoscenze di base della storia dell'arte moderna (dalla fine del Trecento all'inizio dell'Ottocento), fornendo strumenti per la lettura critica delle opere.

Contenuti del corso: Il corso si articola in una parte istituzionale, finalizzata a verificare la conoscenza della storia dell'arte in Italia e in Europa dall'Umanesimo al Neoclassicismo, e una parte monografica, che approfondisce la relazione tra quadro sociale e produzione estetica.

Modalità di verifica:

Sono previsti test scritti durante il corso. Gli studenti possono proporre una tesina da consegnare almeno dieci giorni prima dell'esame. L'elaborato è concepito per sottolineare caratteristiche e prospettive degli esaminandi.

L'esame finale è orale.

Testi di approfondimento consigliati:

- a) Un manuale di Storia dell'arte moderna;
- b) dispense fornute dal docente;
- c) Michael Baxandall, *Pittura ed esperienze sociali nell'Italia del Quattrocento*, Einaudi 2001

Disciplina: Antropologia dell'arte**Obiettivi formativi:**

Fornire un bagaglio di conoscenze teoriche per decostruire le immagini, muovendo dalle specificità delle civiltà extraeuropee e dal loro riverbero sulla rifondazione dell'arte contemporanea.

Contenuti del corso:

Posti i lineamenti generali della disciplina, il corso intende indagare l'evoluzione del concetto di cultura attraverso le opere degli artisti contemporanei. In particolare oggetto del programma sarà:

Il Giappone e l'Impressionismo; Paul Gauguin e il mito della fuga; Pablo Picasso e l'arte negra; Frida Kahlo, Diego Rivera e l'arte indigena; la reinvenzione delle tradizioni in Vasilij Kandinskij, Marc Chagall e Jean-Michel Basquiat.

Modalità di verifica:

Sono previsti test scritti durante il corso. Gli studenti possono proporre una tesina da consegnare almeno dieci giorni prima dell'esame. L'elaborato è concepito per sottolineare caratteristiche e prospettive degli esaminandi.

L'esame finale è orale.

Testi di approfondimento consigliati:

a) Christian Caliendo, *Le storie dell'arte contemporanea*, Mondadori 2021 o altro manuale a scelta dello studente.

b) Dispense fornite dal docente.

c) Due volumi scelti nella seguente rosa o altri da concordare a seconda del piano di studi:

1) Eva Pattis Zoja, Antonio Rocca, *Il furore del simbolo. Arte e psicologia di J.-M. Basquiat*, Moretti&Vitali 2024

2) Daniela Ferretti, *Frida Kahlo e Diego Rivera*, Skira 2023

3) Paul Gauguin, *Noa Noa*, in qualunque edizione disponibile.

4) Michele Emmer, Antonio Rocca, *Vasilij Kandinskij e la geometria astratta*, le Scienze 2023

Disciplina: Museologia e storia del collezionismo**Obiettivi formativi:**

Fornire conoscenze e competenze sulla storia del museo come istituzione culturale e sul fenomeno del collezionismo.

Contenuti del corso:

Il corso interpretata come forma simbolica di un'epoca. Saranno sottolineate le analogie tra tassonomia linneiana e i musei dell'Illuminismo fino a giungere ai musei labirinto della Postmodernità.

Modalità di verifica:

Sono previsti test scritti durante il corso. Gli studenti possono proporre una tesina da consegnare almeno dieci giorni prima dell'esame. L'elaborato è concepito per sottolineare caratteristiche e prospettive degli esaminandi.

L'esame finale è orale.

Testi di approfondimento consigliati:

- a) Claudia De Benedictis, *Per la storia del collezionismo italiano. Fonti e documenti*, Ponte alle Grazie 2015;
- b) Krzysztof Pomian, *Il museo. Una storia mondiale*, Einaudi 2021;
- c) Lucia Cataldo, Marta Paraventi, *Il museo oggi*, Hoepli 2023;
- d) Dispense fornite dal docente.