

Università degli Studi di Bari

Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Compare

Corso di Laurea magistrale: SCIENZE DELLO SPETTACOLO (LM-65)

**A –Programma di STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA, (II anno),
prof. CHRISTINE SPERKEN**

Crediti attribuiti all'insegnamento: **6 cfu**

Semestre nel quale è svolto l'insegnamento: Il semestre

B– Contenuti del corso:

Gli artisti e lo spettacolo (danza, teatro, musica); da Degas a Picasso, da de Chirico a Rauschenberg

Punto di partenza del corso è l'opera di Edgar Degas, che per decenni ha messo al centro della sua produzione scene del balletto classico e della vita delle ballerine dietro le quinte. Particolare importanza sarà data poi ai *Ballets Russes* di Sergei Diaghilew, che per i suoi rivoluzionari spettacoli si era avvalso della collaborazione dei più grandi nomi delle avanguardie artistiche del Novecento, tra cui Léon Bakst, Natalia Goncharova, Pablo Picasso, Henri Matisse, Jean Cocteau. Il contributo dei futuristi, in particolare Fortunato Depero, Giacomo Balla, Enrico Prampolini e Giannina Censi, sarà un altro capitolo di peculiare interesse. Verrà analizzato anche il lavoro intenso di Oskar Schlemmer nell'ambito del famoso Bauhaus di Weimar, dove il teatro tedesco di danza aveva trovato la sua forma più moderna; sarà inclusa naturalmente anche l'opera di Vasilij Kandinsky e il suo esclusivo rapporto con il compositore Arnold Schönberg. E' previsto inoltre l'approfondimento dei contributi per il teatro da parte di Giorgio de Chirico e di suo fratello Alberto Savinio.

Dopo la Seconda guerra mondiale la situazione cambia radicalmente ed entrano in scena artisti innovatori, creatori di nuovi linguaggi, quali gli americani Robert Rauschenberg e Keith Haring, gli italiani Lucio Fontana, Alberto Burri, Grazia Toderi e tanti altri.

È previsto anche l'approfondimento del ruolo di alcuni stilisti, in primis Yves Saint-Laurent e Gianni Versace, autori di raffinati costumi teatrali.

C- Obiettivi:

Il corso, di grande attualità, che tiene conto anche della situazione artistica europea in generale e in particolare di quella italiana, mira all'acquisizione di conoscenze specifiche nel vasto e diversificato campo della storia dell'arte contemporanea. La tematica, *Gli artisti e lo spettacolo*, ha origini antiche, ma gode di una nuova fioritura, particolarmente intensa e verificabile in tutta l'Europa, a partire dall'ultimo quarto dell'Ottocento con l'opera di Edgar Degas, e continua a perdurare fino ai giorni nostri, come rivelano i contributi di Keith Haring e Giulio Paolini.

D – Organizzazione del corso:

Il corso è articolato in forma seminariale. Ad ogni studente sarà affidato il compito di tenere una relazione su un argomento o su una personalità artistica, servendosi di una presentazione Power Point. Saranno proiettati durante le lezioni alcuni video sulla tematica affrontata e sulle personalità più in vista. E' previsto inoltre il coinvolgimento di artisti e docenti di discipline affini. Saranno effettuate anche visite a mostre presso musei e gallerie private.

E – Bibliografia:

La Danza delle Avanguardie. Dipinti, scene e costumi, da Degas a Picasso, da Matisse a Keith Haring, catalogo della mostra (MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto) a cura di Gabriella Belli e Elisa Guzzo Vaccarino, SKIRA, Milano 2005.

Picasso 1917-1924, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Grassi), a cura di Jean Clair con Odile Michel, Bompiani, Milano 1998.

Alberto Savinio. La Commedia dell'Arte, catalogo della mostra, a cura di Vincenzo Trione, 24 Ore Cultura, Milano 2011.

Futurismo 1909-2009. Velocità + Arte + Azione, catalogo della mostra, a cura di Giovanni Lista e Ada Masoero, Skira, Milano 2009.

Bibliografia aggiuntiva per studenti non frequentanti (in possesso dell'attestato di studente non frequentante rilasciato dal Coordinatore del Corso di laurea, come indicato nel Regolamento didattico del corso):

Arnold Schönberg, Wassily Kandinsky, *Musica e Pittura*, a cura di Jelena Hahl-Koch, Abscondita, Milano 2012.

F - Modalità di svolgimento dell'esame finale.

La prova finale consiste nell'esame orale e nella presentazione – per gli studenti che non l'hanno già realizzata durante i seminari – di un Power Point inerente alla tematica del corso.

Il **calendario degli esami** è pubblicato nelle bacheche del Corso di Laurea e reso disponibile sul sito del medesimo Corso di Laurea. Per iscriversi all'esame, è necessario prenotarsi tramite il sistema Esse3 e compilare il questionario sull'opinione degli studenti.

Per studenti fuori corso del vecchio ordinamento (lauree quadriennali), studenti Erasmus, studenti fuori corso i cui piani di studio attualmente non sono inseriti nel sistema esse3, è valida la prenotazione tradizionale tramite statino. Gli studenti iscritti ai Corsi singoli possono utilizzare la prenotazione online solo se, all'atto dell'iscrizione, hanno specificato il Corso di Laurea a cui afferisce la disciplina scelta.

G – Orari di ricevimento del docente:

Lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12

H – E-mail del docente:

christine.sperken@uniba.it