

ACCADEMIA DI BELLE ARTI ALBERTINA DI TORINO
CORSO DI ANATOMIA ARTISTICA TRIENNIO 1 e 2
PROF.SSA ROBERTA FANTI
A.A. 2023/24

IL CORPO NELL' ARTE CONTEMPORANEA

STRUMENTO/OPERA/CORPO IN DIVENIRE

Nell'intento di proporre un corso di Anatomia Artistica che si inserisca nella ricerca artistica contemporanea non è previsto un percorso tradizionale di studio scientifico del corpo umano e la copia dal vero di reperti anatomici. L'attenzione sarà invece rivolta ai movimenti artistici e agli artisti che hanno posto il corpo umano al centro della loro ricerca ma che sono andati oltre la rappresentazione tradizionale e hanno utilizzato il loro corpo come strumento/supporto per divenire infine opera e ne hanno sondato i limiti e le potenzialità sia fisiche che mentali, affrontando prove spesso pericolose e dolorose.

Questo percorso comincia in forma sperimentale già nelle Avanguardie storiche per poi concretizzarsi in ricerche sempre più radicali dove il corpo sarà l'unico protagonista e strumento, a partire dal Gruppo Gutai, Fluxus, per arrivare alla Body Art e alle sperimentazioni più contemporanee.

Nel secondo livello del corso vedremo come, tra fine degli anni '80 e l'inizio anni '90, gli artisti visivi cominciano ad indagare un nuovo corpo, ibrido e in continua mutazione, con una anatomia assolutamente differente, creato in laboratorio o in sala operatoria, un corpo modificato dall'uomo stesso, innestato con parti non organiche, potenziato, in continua evoluzione e ridefinizione. Un corpo ridisegnato dalla chirurgia plastica dove la carne diventa materiale da modellare per creare nuove e mutevoli identità. Questi artisti esplorano il corpo post umano e le sue potenzialità utilizzando i nuovi linguaggi dell'arte contemporanea ma anche quelli tradizionali con una connotazione però assolutamente concettuale che nulla ha a che vedere con la rappresentazione tradizionale. Gli artisti più rappresentativi che hanno fatto e fanno ricerca in questo ambito saranno parte del nostro percorso che sconfinerà oltre l'arte visiva, nel cinema e nella musica.

- Il corso sia per il primo che per il secondo livello sarà teorico/pratico: 12/13 lezioni frontali + laboratorio in presenza dal secondo semestre
- **Per l'esame è richiesta una verifica finale scritta sulla parte teorica e un elaborato pratico da concordare con la Docente (da verificare/realizzare nelle ore di laboratorio) che sia attinente al contenuto del corso.**

LABORATORIO AULA R14 (LIVELLO 1 E 2)

2° Semestre

GIOVEDÌ ORE 12.30 - 14.30

VENERDÌ ORE 12.30 - 14.30

LEZIONI TEORICHE AULA R14

2° Semestre

LIVELLO 1

GIOVEDÌ ORE 14.30

- 1) Introduzione – Le Avanguardie Storiche/Marcel Duchamp
- 2) Yves Klein/Jackson Pollock/Piero Manzoni
- 3) Andy Warhol - il cinema sperimentale
- 4) Il Gruppo Gutai
- 5) FLUXUS/John Cage

BODY ART:

- 6) Body Art Introduzione
- 7) Azionisti Viennesi/COUM Transmissions
- 8) Valie Export/Vito Acconci
- 9) Carolee Schneemann/Ana Mendieta
- 10) Gina Pane
- 11) Burden/Orlan (parte 1)
- 12) Ketty La Rocca/Bruce Nauman/Urs Luthi

LIVELLO 2

VENERDI' ORE 14.30

POST HUMAN

- 1) Cindy Sherman/Andres Serrano
- 2) Matthew Barney
- 3) Paul Mc Charty
- 4) Charles Ray/Mike Kelley
- 5) Robert Gober/Chapman Brothers
- 6) Kiki Smith/Damien Hirst
- 7) Jeff Koons

IL CORPO POST ORGANICO

- 8) David Cronenberg
- 9) David Lynch/Ridley Scott/Shinya Tsukamoto
- 10) Stelarc
- 11) Marcel Li Antunez Roca

TRANS UMANO

- 12) Janine Antoni/Jana Sterbak
- 13) Nan Goldin/Genesis P-Orridge+Lady Jaye/Orlan (parte 2)

BIBLIOGRAFIA LIVELLO 1 e 2

- "Slittamenti della performance", Volume 1e2, Teresa Macrì, Ed. Postmedia Books
- "Identità mutanti. Dalla piega alla piaga: esseri delle contaminazioni contemporanee", Ed Mondadori
- "Il corpo nell'arte contemporanea", Sally O'Reilly, Ed. Einaudi

Opzionali

- "La Biennale di Venezia. 46ª Esposizione internazionale d'arte. Identità e alterità. Figure del corpo (1895-1995)", a cura di Jean Clair e Manlio Brusatin, Venezia, Ed. Marsilio
- "Post-Human", Jeffrey Deitch, Idea Books
- "Il corpo postorganico: sconfinamenti della performance", Ed. Costa & Nolan
- "Manifesto del Cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo", Donna J. Haraway, Feltrinelli Editore