

STORIA DELLA CULTURA ITALIANA DEL XX SECOLO

BCSP – Spring 2022

Docenti dell'Università di Bologna

ORARIO:

Dal 22 febbraio al 24 maggio
martedì e giovedì dalle 17 alle 19
Aula BCSP

DESCRIZIONE: Il corso è pensato con lo scopo di offrire agli studenti una panoramica della Storia Culturale Italiana del XX secolo con particolare concentrazione su argomenti legati al cinema, alla musica, il design e la moda. Agli studenti saranno forniti gli strumenti (documenti, articoli accademici, video, immagini, ecc.) perché si formino un'idea, cronologicamente ordinata, del ruolo che ognuna di queste arti o industrie ha giocato nella formazione di ciò che oggi chiamiamo "Cultura Italiana Contemporanea".

Alla fine del corso gli studenti avranno acquisito la capacità di riconoscere, analizzare e comprendere a fondo l'influenza che la cultura Italiana contemporanea, il suo marchio, il suo stile e il suo fascino hanno avuto nel resto del mondo.

Il corso sarà diviso in varie sezioni (Storia, Cinema, Musica, Design e Moda), e ognuna avrà un insegnante diverso (docenti dell'Università di Bologna ed esperti nel loro campo di studi). Ogni sezione consisterà di quattro lezioni. Alla fine di ogni lezione, gli studenti dovranno o preparare un lavoro scritto da sottoporre alla valutazione del docente o superare un esame scritto.

Il professor Salvatore Botta inizierà il corso e presenterà il contesto storico, con enfasi sul processo di industrializzazione in Italia. I professori Paolo Noto e Marco Cucco insegneranno la seconda sezione sulla storia del cinema italiano. La professoressa Anna Scalfaro insegnerà la terza sezione sulla storia della musica italiana. Elena Vai si occuperà di presentare la storia del Design italiano, con una breve menzione sullo sviluppo dell'architettura italiana del ventesimo secolo. La parte finale sulla moda italiana sarà insegnata da Giancarlo Benevolo. Gli studenti avranno anche la possibilità di partecipare ad escursioni organizzate dal programma legate agli argomenti del corso.

INSEGNANTI: **Salvatore Botta**, Professore Associato, Dipartimento delle Arti; **Paolo Noto**, Professore Associato, Dipartimento delle Arti; **Marco Cucco**, Professore Associato, Dipartimento delle Arti; **Anna Scalfaro**, Professoressa Associata, Dipartimento delle Arti; **Elena Vai**, Event designer e curatrice attività del Centro di Ricerca per l'interazione con le Industrie Culturali e Creative, Dipartimento delle Arti; **Giancarlo Benevolo**, Curatore Museo del tessuto e della tappezzeria, Musei Civici d'Arte Antica.

METODO DI PRESENTAZIONE: Lezioni in aula, discussioni di gruppo ed escursioni.

LINGUA DI INSEGNAMENTO: Italiano

LAVORO RICHIESTO E METODO DI VALUTAZIONE: il risultato del test o lavoro scritto assegnato alla fine di ogni sezione conterà per il **20%** del voto finale

FREQUENZA:

La frequenza del corso è obbligatoria. Una sola assenza verrà tollerata. Altre assenze saranno giustificate solo per gravi motivi di salute, in presenza di un certificato medico. Per ogni altra lezione persa corrisponderà una penalizzazione di **½ punto per lezione in**

meno nel voto finale. Se vi dovesse succedere di non potere assolutamente essere presenti a uno degli incontri, informatevi con i vostri colleghi sui compiti assegnati e presentatevi preparati al seguente incontro. I ritardi ingiustificati verranno conteggiati come negativi nel voto di partecipazione.

BIBLIOGRAFIA E LETTURE:

Il materiale sarà in gran parte disponibile sul sito:

<https://sites.google.com/bcspbologna.it/cultura-italiana-xx-secolo/home>

Ciascun professore fornirà materiale secondo le esigenze del proprio campo di studio e insegnamento. La maggior parte di tale materiale sarà costituito da articoli accademici, o estratti da libri su ogni argomento, oltre a filmati, immagini e diapositive di supporto all'insegnamento. Qui di seguito una lista di libri o articoli da cui saranno estratti i testi da assegnare agli studenti:

Prima sezione (Storia):

- F. Cammarano, G. Guazzaloca, M.S. Piretti, *Storia contemporanea. Dal XIX al XXI secolo*, Mondadori Education, seconda edizione, 2015.

Seconda sezione (Cinema):

- Mary P. Wood, *Italian Cinema*, Berg, Oxford-New York, 2005 (Chapter 1, "What is Italian Cinema?", pp. 1-34).
- Giacomo Manzoli ed Emiliano Morreale, "Il cinema italiano dalla Golden Age alla crisi", in Christian Uva e Vito Zaggarro (a cura di), *Le storie del cinema. Dalle origini al digitale*, Carocci, Roma, 2020, pp. 326-354.

Terza Sezione (Musica):

- Giorgio Ruberti, *Il verismo musicale italiano*, in "Drammaturgia musicale e altri studi", n. 4, autunno 2010, pp. 32-52.
- Jacopo Tomatis, *Storia culturale della canzone italiana*, Milano, Il Saggiatore, 2019. capp. 4 e 5.

Quarta sezione (Design e Architettura):

- Celaschi, F. (2016). *Non industrial design. Contributi al discorso progettuale*. Milano: Luca Sossella.
- Dunne, A., & Raby, F. (2013). *Speculative Everything*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Manzini, E. (2015). *Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation*. The MIT Press.
- Rawsthorn, A. (2018). *Design as an Attitude*. Zürich: JRP Ringier.

Quinta sezione (Moda e Stili):

- Sofia Gnoli, *Un secolo di moda italiana. 1900-2000*, Milano, Booklet, 2005;
- Silvia Battistini & Giancarlo Benevolo, *The Fashion and Sartorial Documentation Section of the Davia Bargellini Museum of Bologna. History, conservation and exhibition*, «Conservation Science in Cultural Heritage», vol. 15 (2015), pp. 191-233 (<https://conservation-science.unibo.it/article/view/6176/5946>)

CALENDARIO:

Prima sezione: Salvatore Botta - Storia

Lezione 1 - martedì 22 febbraio

L'Italia dalla Belle Époque alla vigilia del primo conflitto mondiale: l'età giolittiana

Lezione 2 - giovedì 24 febbraio

La Grande Guerra e il biennio rosso: l'età della catastrofe

Lezione 3 - martedì 1 marzo

Il fascismo e la Seconda guerra mondiale: l'età dei totalitarismi

Lezione 4 - giovedì 3 marzo

Nascita e storia dell'Italia repubblicana: l'età della democrazia

Esame: martedì 8 marzo

Seconda sezione: Paolo Noto e Marco Cucco - Cinema

Lezione 1 - giovedì 10 marzo

Dive, comici, uomini forti: il cinema italiano dalle origini al fascismo

Lezione 2 - martedì 15 marzo

Realismo e modernità: generi e autori del dopoguerra

Lezione 3 - giovedì 17 marzo

Crisi e collaborazione: il cinema nell'età della televisione

Lezione 4 - martedì 22 marzo

Circolazione ed economia del cinema italiano contemporaneo

Terza sezione: Anna Scalfaro - Musica

Lezione 1 - giovedì 24 marzo

Il verismo e l'opera lirica italiana: temi, personaggi e caratteristiche musicali

Lezione 2 - martedì 29 marzo

Le avanguardie musicali italiane, tra ardite sperimentazioni e recuperi della tradizione

Lezione 3 - giovedì 31 marzo

Nascita e sviluppo della canzone d'autore in Italia

Lezione 4 - martedì 5 aprile

La "musica di protesta" in Italia tra gli anni Sessanta e Settanta

Esame: giovedì 7 aprile

Quarta sezione: Elena Vai - Design e Architettura

Lezione 1 - martedì 26 aprile

Le scuole di design (Bauhaus, New Bauhaus, Ulm), le contaminazioni culturali e l'eredità a Bologna.

L'evoluzione della formazione al mestiere del designer attraverso i protagonisti (Gio Ponti, Franco Albini, Vico Magistretti)

Lezione 2 – giovedì 28 aprile

Design made in Bologna: il caso esemplare di Dino Gavina.

Relazione tra arte e produzione industriale (Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Carlo Scarpa, Lucio Fontana)

Lezione 3 – martedì 3 maggio

Comunicare il design: brand, affichisme, editoria.

Oggetti materiali e valori immateriali (Leonetto Cappiello, Fortunato Depero, Franco Grignani, Bruno Munari)

Lezione 4 – giovedì 5 maggio

Design attitude. New European Bauhaus – beautiful | sustainable | together.

Quando il design è evento anonimo e collettivo.

Venerdì 6 maggio: escursione a Firenze per Museo Gucci e Salvatore Ferragamo

Quinta sezione: Giancarlo Benevolo – Moda e stili

Lezione 1 – martedì 10 maggio

Dalla Belle Époque alla prima guerra mondiale. Dall'influenza di Parigi all'idea di una moda italiana tra arte e alta sartoria: Rosa Genoni. Il ruolo delle riviste di moda.

Lezione 2 – giovedì 12 maggio

Gli anni Venti e la rivoluzione dei costumi, l'Autarchia e la moda italiana del regime fascista, le organizzazioni del comparto tessile e moda dopo la seconda guerra mondiale: Torino, Firenze, Roma e Milano.

Lezione 3 – martedì 17 maggio

Gli anni Cinquanta e Sessanta: alta moda, moda-boutique e avvio della moda pronta industriale. Dalla "Hollywood sul Tevere" all'affermazione internazionale dello "stile italiano": abbigliamento e accessori. La moda dei giovani e la contestazione.

Lezione 4 – giovedì 19 maggio

Gli anni Settanta e Ottanta. L'affermazione degli stilisti italiani, Milano capitale della moda e il Made in Italy fino alla stasi degli anni Novanta. Focus su alcuni marchi storici: Ferragamo, Gucci, Albini, Valentino, Armani, Versace.

Esame: martedì 24 maggio