

INSEGNAMENTO	DOCENTE	CFA
Metodologie e tecniche del contemporaneo	Alberto Mattia Martini	6

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Il corso di Metodologia e tecniche del contemporaneo è quello di mostrare come le arti si esprimono e si esplichino nella contemporaneità. L'indagine verte a partire dalla storia dell'arte del Novecento, fino alle manifestazioni fenomenologiche attuali. Affrontare questioni fondamentali come quelle relative alla complessa natura delle immagini, attraverso la sua storia, le linee sociali, umane, storiche, con particolare riferimento a quelle artistiche.

Obiettivo è anche consentire allo studente di acquisire la conoscenza delle tematiche temi, delle metodologie e delle pratiche che caratterizzano i movimenti artistici. Attraverso la lettura dell'opera d'arte e lo studio delle trasformazioni artistiche verranno forniti gli strumenti per incrementare la capacità di analisi dei linguaggi e sviluppare una comprensione critica dei diversi campi d'indagine proposti dall'arte contemporanea.

Inoltre si cercherà di sviluppare un atteggiamento responsabile nei confronti dei problemi inerenti la storia dell'arte e del patrimonio artistico nazionale ed internazionale.

Il corso intende inoltre far acquisire allo studente la consapevolezza di quei processi teorici e metodologici essenziali per la problematizzazione storico-critica delle arti figurative, al fine di giungere all'analisi della letteratura artistica prodotta dalla critica d'arte del tempo, con l'obiettivo di offrire una lettura analitica ed estetica dei cambiamenti, delle esigenze espressive, sociali e culturali dell'arte del tempo.

Il corso si prefigge anche di analizzare i concetti di estetica, critica, periodizzazione, iconografia e iconologia e il rapporto che intercorre tra poetica e pratiche artistiche

Con riferimento ai Descrittori di Dublino i risultati di apprendimento attesi sono:

- Conoscenza e capacità di comprensione
Giungere alla conoscenza, con il supporto di libri di testo, di alcuni temi d'avanguardia dell'arte contemporanea
Elaborare e applicare idee autentiche ed innovative
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Ideare e sostenere argomentazioni finalizzate a comprendere l'importanza di un'opera d'arte e quindi la necessaria acquisizione della competenza, della sensibilità e del rispetto per potersi relazionare con essi.
Risolvere problemi in ambiti nuovi, inseriti in contesti più ampi (o interdisciplinari)
- Autonomia di giudizio
Integrare le conoscenze e gestire la complessità, e formulare giudizi anche con dati incompleti e la capacità di formulare valutazioni autonome relative alle metodologie di gestione riferite ad un'opera d'arte
- Abilità comunicative
Acquisire la terminologia appropriata sulla disciplina.
Saper comunicare in modo adeguato.
Gestire in autonomia la disciplina affrontata
- Capacità d'apprendimento
Al termine del corso lo studente disporrà delle capacità teoriche e pratiche finalizzate a comprendere come si è giunti alla realtà espressiva contemporanea, sia dal punto di vista del contenuto che delle tecniche di rappresentazione e dei loro medie e materiali.
Quindi si auspica anche che lo studente sia in grado di poter proseguire nel suo percorso in una modalità espressiva ampiamente auto-gestita ed autonoma.
Le abilità e le capacità descritte saranno valutate sia in itinere sia nell'esame finale

APPORTO SPECIFICO AL PROFILO PROFESSIONALE / CULTURALE

Acquisizione di un atteggiamento riflessivo e critico nei confronti di ogni tipo di messaggio visivo. Consapevolezza del significato culturale dell'esperienza artistica come luogo emblematico di confluenza tra i diversi campi del sapere.

Il corso proporrà un approccio basato sull'indagine del rapporto che intercorre tra poetica, pratiche artistiche, tecniche e linguaggi, concentrando lo sguardo su quelle espressioni della contemporaneità che intrecciano differenti ambiti di ricerca. Verranno affrontate la molteplicità delle pratiche e delle teoriche artistiche, evidenziando quanto i metodi operativi, le procedure, i programmi e i contenuti dell'arte contemporanea siano il risultato di un processo in divenire, compreso tra differenti sensibilità, interessi sociali, contesti culturali e tecnologie.

Al termine del corso lo studente avrà consapevolezza dei contesti storici e sociali in cui le tendenze artistiche hanno avuto origine, permettono di comprendere i fenomeni artistici attraverso il linguaggio specialistico della critica d'arte.

Prospettive occupazionali

Lo studente potrà utilizzare le competenze acquisite per inserirsi in tutti quegli ambiti dove sia presente una collezione d'arte, sia all'interno di istituzioni museali pubbliche, che private, ma anche di gallerie e aziende del territorio nazionale ed internazionale operanti nel campo dei beni culturali.

Inoltre potrà trovare occupazione lavorativa come professionista creativo nell'ideazione, nella progettazione e nel coordinamento di programmi di comunicazione museale, nell'ideazione e realizzazione di mostre, ma anche nella creazione e programmazione di percorsi di parchi archeologici, naturalistici o letterari, nella progettazione di percorsi e iniziative per il turismo culturale, nell'invenzione di campagne di promozione, nell'organizzazione di eventi complessi come rassegne e festival, nello studio e nella realizzazione di specifiche iniziative e attività di comunicazione istituzionali degli enti di gestione dei Beni Culturali.

PREREQUISITI RICHIESTI

Conoscenza della storia dell'arte, sensibilità e rispetto per un'opera d'arte e per i luoghi deputati all'arte.

CONTENUTI DELL'INSEGNAMENTO

MODULO	PERIODO	UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE
1° MODULO	NOV. - DIC. ORE -	1
	DIC. - GEN. ORE -	2.
	GEN. - FEB. ORE -	3.
	FEB. - MAR. ORE -	4.
VERIFICHE INTERMEDIE (TEORIA ED ELABORATI)	DAL 13/02/2023 AL 17/02/2023	
PAUSA DIDATTICA TRA 1° E 2° MODULO SEMESTRALE	DAL 17/02/2023 AL 06/03/2023	
2° MODULO	MAR. - APR. ORE -	5. I periodi e i movimenti artistici della metà del '900. Proprietà e prerogative concettuali del contemporaneo. L'espressionismo astratto e i suoi protagonisti Jackson Pollock. Peggy Guggenheim

		Piero Manzoni
	APR. - MAG. ORE -	6. Il minimalismo e l'arte concettuale La Land Art La street art: Banksy, Shepard Fairey, JR La Pop Art italiana: Mario Schifano
	MAG. - GIU. ORE -	7. Jeff Koons. Damien Hirts, Yayoi Kusama Ai Wei Wei La boy art e la performance: Marina Abramovic, Joseph Beuys. La video arte: Bill Viola
	GIU. - LUG. ORE -	
VERIFICA FINALE (ELABORATI)	DAL 15/06/2023 AL 21/06/2023	
CHIUSURA 2° MODULO	21/06/2023	

ARGOMENTI

UNITÀ	CONTENUTI
1	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Proprietà e prerogative concettuali del contemporaneo. I periodi e i movimenti artistici della metà del '900. L'espressionismo astratto e i suoi protagonisti Jackson Pollock. La figura di mecenate e collezionista: Peggy Guggenheim PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Indagine pratico-teorica degli argomenti trattati
2	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Il minimalismo e l'arte concettuale La Land Art La street art: Banksy, Shepard Fairey, JR La Pop Art italiana: Mario Schifano PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Esercitazione
3	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Jeff Koons. Damien Hirts, Yayoi Kusama Ai Wei Wei La boy art e la performance: Marina Abramovic, Joseph Beuys. La video arte: Bill Viola PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: Esercitazione sugli argomenti trattati
4	TEORIA - LEZIONI FRONTALI : PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:
5	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:
6	TEORIA - LEZIONI FRONTALI:

7	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:
8	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:

METODI DIDATTICI

Sono previste lezioni frontali per introdurre i temi di progetto, le metodologie e gli strumenti, prove pratiche ed esercitazioni sono costanti durante l'intero svolgimento del corso.

Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del corso e di agevolare l'apprendimento degli studenti verrà utilizzata una metodologia didattica partecipativa basata sul dialogo e confronto di idee e progettualità

BIBLIOGRAFIA

Manuale di storia dell'arte contemporanea
L'arte del XX secolo, Denis Riout, Piccola biblioteca Einaudi
Piero Manzoni, vita d'artista, Flaminio Gualdoni, Joah&Levi
Attraversare i muri, Marina Abramovic, Bompiani
Mario Schifano, Una biografia, Luca Ronchi, Joah&Levi
Joseph Beuys, una vita di controimmagini, Joah&Levi
Ai Weiwei, Ama il futuro, Francesca Bairadi, Feltrinelli
Street art, l'arte allo stato urbano, Bononia University Press
Banksy wall and piece, Century 2006

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

METODO DIDATTICO	1° MODULO - ORE DI ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA	1° MODULO - ORE DI STUDIO AUTONOMO	2° MODULO - ORE DI ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA	2° MODULO - ORE DI STUDIO AUTONOMO
LEZIONE			30	
ESERCITAZIONE			3	40
ATTIVITÀ DI PROGETTO / RICERCA			3	74
TOTALE (*)			36	114

Lezione: ha la finalità di trasmettere i concetti teorici e pratici previsti nel programma dell'insegnamento funzionali al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi

Esercitazione: ha la finalità di applicare, attraverso esercizi guidati dal Docente, i concetti acquisiti;

Attività di progetto / ricerca: ha la finalità di affinare le competenze e le abilità acquisite. Si basa su temi progettuali e di ricerca assegnati dal docente e prevede, in tutto o in parte, uno sviluppo autonomo da parte dello studente.

(*) Il totale delle ore deve corrispondere a 25 x n. CFA previsti per la disciplina.

► Descrizione dei temi di approfondimento oggetto dei lavori di ricerca e degli elaborati grafici assegnati, specificando quali sono richiesti per il 1° modulo e quali per il 2° modulo:

Lo studente, partendo da un argomento trattato durante le lezioni, dovrà approfondire ed elaborare una tesina scritta e un progetto pratico- artistico concordato con il docente che verrà discussa in sede di esame.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MATERIALE RICHIESTO ALL'ESAME

L'esame avrà una modalità di dialogo riguardante gli argomenti trattati durante le lezioni e verrà presentata ed esposta la tesina preventivamente redatta, in forma cartacea con possibili supporti ed approfondimenti digitali.

La valutazione del lavoro degli studenti terrà in considerazione la partecipazione al lavoro della classe sia con la presenza attiva che con l'apporto di ulteriori tracce di studio. Il metodo di lavoro e l'elaborato finale saranno poi oggetto di valutazione che considererà sia la tecnica che dell'elaborato stesso.