

TERZO ANNO PITTURA SYLLABUS PROF. GIANLUCA LOMBARDO

- OBIETTIVI FORMATIVI

Il programma del III ed ultimo anno del corso triennale, quale completamento dell'intero percorso, svilupperà in modo maturo e strutturato tutto il bagaglio formativo premesso nei due anni precedenti. All'allievo verranno forniti una serie di riferimenti di comparazione fra le ricerche intraprese e gli ambiti formulati da artisti importanti della storia dell'arte attuale; ambiti attraverso i quali il fare arte si pone come esperienza e sistema articolato di lettura del mondo. Verranno analizzate in tal senso tematiche e specificità di alcune fra le correnti degli ultimi 50 anni capaci di fornire uno spettro complesso circa le categorie estetiche e i metodi maggiormente riconosciuti in ambito critico.

L'allievo inizierà a prendere maggiore confidenza con il linguaggio e la prassi operativa di alcuni artisti presentati durante le lezioni, attraverso i quali costruire un insieme di riferimenti tematici e linguistici.

Così come avrà modo di conoscere sia le maggiori testate d'arte on paper, che le piattaforme on line, italiane ed estere, grazie alle quali prendere confidenza col sistema (fiere, meeting, rassegne, residenze, case d'asta, case editrici del settore, ...); coi protagonisti (artisti, advisor, collezionisti, galleristi, critici, storici, curatori, direttori di museo, direttori di grandi eventi, ...); e con i luoghi (gallerie, fondazioni, musei, istituzioni pubbliche, strutture abilitate alla ricerca,...) dell'arte a noi contemporanea.

- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI

Lezioni frontali in aula, a partire dal 2° semestre. Come per le altre annualità, le lezioni avranno un carattere laboratoriale, incentrate principalmente sulle questioni pratiche del "fare", senza ignorare le questioni teoriche legate a ricerca e preparazione dei contenuti. In tale orientamento prevedranno un'alternanza tra momenti analitici, che costituiranno il nucleo speculativo e conoscitivo del lavoro individuale, e momenti dedicati alla realizzazione degli elaborati.

- ESERCITAZIONI E REVISIONI

Non sono previste delle esercitazioni specifiche durante le lezioni, che non siano quelle relative al laboratorio di Pittura. Analogamente non sono previste delle revisioni programmate, lasciando liberi gli allievi di sottoporre gli elaborati prodotti al docente durante le lezioni, secondo le proprie necessità.

- PREREQUISITI RICHIESTI

Non è richiesto nessun prerequisito specifico supplementare, eccezion fatta -essendo un programma di 3° anno di triennio- per la conoscenza tecnica della materia, i suoi strumenti metodologici e l'avvio di una ricerca già in essere da parte degli allievi strutturata negli anni di corso precedenti.

- MODALITÀ E SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Gli esami prevedranno la presentazione dei progetti e degli elaborati svolti durante l'anno accademico, e sono da concepire come l'evento conclusivo che segue le singole e individuali revisioni svolte durante il corso. Insieme alla presentazione degli elaborati verrà chiesto agli allievi l'approfondimento teorico svolto sui testi dati, verificando la conoscenza degli argomenti affrontati durante lo svolgimento delle lezioni.

- FREQUENZA DELLE LEZIONI

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all'80 % della totalità delle ore previste di laboratorio frontale, per un massimo di 25 ore (5 lezioni), con esclusione dello studio individuale inteso a prescindere dalle attività in sede.

- CONTENUTI E PROGRAMMAZIONE DEL CORSO

1. Analisi delle singole ricerche intraprese, valutazione delle premesse tecnico/operative, e considerazione dei contenuti narrativo/espressivi.
2. Strutturazione di un portfolio individuale, a partire dallo statement della propria ricerca, fino alla stesura di un CV e di una short bio.
3. Analisi individuale sugli artisti che svolgono, o hanno svolto, ricerche simili, al fine di collocare il proprio lavoro entro una ricerca strutturata e definita dal punto di vista critico e storico.
4. Ricerca degli ambiti e delle realtà espositive funzionali al proprio lavoro.

5. Analisi di alcune tra le realtà più significative del territorio nazionale: musei, fondazioni, enti.
6. Testate on-paper e online in Italia e nel mondo.
7. Case editrici specifiche nel settore artistico.
8. Gallerie in Italia.
9. Musei in Italia e nel mondo.
10. Le fiere d'arte in Italia e nel mondo.
11. Analisi di alcuni tra i più rappresentativi artisti del panorama nazionale e internazionale, seguendo una categorizzazione tematica e tecnica, attraverso saggi, lezioni tematiche e monografie.
12. Sviluppo di alcune brevi esercitazioni durante il corso che facilitino l'acquisizione delle premesse date e potenzino conoscenza del sistema arte e capacità espressiva dei contenuti raggiunti nel proprio lavoro di ricerca.

- TESTI DI APPROFONDIMENTO CONSIGLIATI, SAGGI, CATALOGHI, MONOGRAFIE

- Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, (a cura di Elio Grazioli), *Arte dal 1900. Modernismo, antimodernismo, postmodernismo*, Zanichelli, 2017
- Martina Corgnati, Francesco Poli, *Dizionario D'arte Contemporanea*, Feltrinelli, 1994
- Francesco Poli, *Il Sistema dell'arte contemporanea*, Laterza Editori, 2007
- Andrea Concas, *Professione Arte*, Mondadori, 2020
- Ivan Quaroni (a cura di), *Laboratorio Italia. Nuove tendenze in pittura*, Johan&Levi, 2007
- Chiara Canali (a cura di), *La nuova figurazione italiana*, Silvana Ed., 2007
- Demetrio Paparoni, *Le nuove frontiere della pittura*, Skira, 2017
- Silvia Bordini (a cura di), *Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni*, Carocci, 2007
- Loredana Parmesani, *Arte del XX secolo e oltre. Movimenti, teorie, scuole e tendenze*, Skira, 2012
- Angela Vettese, *Si fa con tutto*, Laterza Editori, 2011
- Donald Thompson, *Lo squalo da 12 milioni di dollari*, Oscar Mondadori, 2017
- Damien Hirst e Gordon Burn, *Manuale per giovani artisti*, Postmediabooks, 2004
- Francesco Bonami, *Lo potevo fare anch'io*, Oscar Mondadori, 2009
- Hans Ulrich Obrist, *Fare una mostra*, Utet, 2014
- Marco Meneguzzo, *Breve storia della globalizzazione in arte*, Johan&Levi, 2012
- Hans Ulrich Obrist, *Breve storia della curatela*, Postmediabooks, 2011
- Demetrio Paparoni, *Il bello, il buono e il cattivo*, Ponte alle Grazie Ed., 2014
- Gerard Richter, *La pratica quotidiana della pittura*, Postmediabooks, 2003.

- ALTRO MATERIALE DIDATTICO

Durante il corso saranno forniti agli allievi tutti i riferimenti web necessari all'approfondimento delle lezioni e tutte le dispense, in formato pdf, relative agli argomenti trattati. Per l'approfondimento online si intenderanno i siti ufficiali delle istituzioni, delle strutture e degli enti analizzati, costituenti il sistema arte; nonché i social e i canali di divulgazione maggiormente conosciuti ove trovare materiale di analisi e approfondimento.

- STRUMENTI PER STUDENTI CON DISABILITÀ E/O DSA

Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) sono supportati da professori e da tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell'avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di corso. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it