

— Syllabus

Dipartimento di arti visive

DASL01 —

Diploma Accademico di Secondo livello in Pittura e linguaggi del contemporaneo

corso in Pittura e linguaggi del contemporaneo

Pittura e linguaggi del contemporaneo

Codice SAD ABAV 05 — 125 ore 10 CFA

a.a. 2023–2024

Professore Marcella Barone

Titolare di ruolo di Pittura (ABAV 05)

Posta elettronica istituzionale (PEO): marcellabarone@abacatania.it

Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 12:30 alle 13:30 (previa prenotazione tramite PEO o messaggio su teams)

Sede: Via Barletta/Microsoft Teams (xm8fwyi)

— Obiettivi formativi

Partendo dall'analisi del lavoro in corso di ogni studente, l'obiettivo è quello di rafforzare sempre di più la propria autonomia artistica e affrontare in modo professionale il proprio inserimento nel sistema dell'arte contemporanea, tramite la ricerca, l'aggiornamento, la sperimentazione e la partecipazione individuale e di gruppo a progetti ed eventi artistici.

Le lezioni teoriche e teorico pratiche, pur volendo aderire agli intenti programmatici stabiliti per l'anno accademico 2023/24, non potranno che mantenere un carattere mobile e in continua ridefinizione in base a alle continue sollecitazioni dall'esterno. I momenti di ricerca e di riflessione devono mantenere vivo il dialogo con il manifestarsi degli eventi nel mondo dell'arte e con lo sviluppo dei progetti individuali e di gruppo.

L'attività laboratoriale mira anche alla messa in pratica di progetti artistici concreti in collaborazione con gallerie, fondazioni ma anche enti che promuovono attività per giovani artisti, ed eventuali partecipazioni a bandi e premi.

In questo corso è di fondamentale importanza la relazione tra lo spazio e l'opera per cui sarà necessario individuare uno spazio fisico in cui installare il proprio lavoro analizzando le caratteristiche di eventuali spazi non convenzionali. Nei casi in cui i progetti siano troppo complicati da realizzare si può prevedere un'installazione virtuale in 3D. Quando sarà possibile si lavorerà a progetti site-specific.

Ecco perchè si analizzeranno tutte le tipologie di contenitori dell'arte, dalla piccola galleria, agli spazi indipendenti, alle fondazioni, ai grandi musei ma anche agli spazi non convenzionalmente deputati all'arte che diventano sede di particolari progetti o residenze artistiche spesso in stretta relazione con un territorio specifico.

Di anno in anno saranno proposti workshop, incontri e altre attività.

Si organizzeranno uscite didattiche e visite ad ogni tipo di evento artistico.

L'argomento chiave di questo anno scolastico sarà il paesaggio urbano nelle tante e multiformi declinazioni che gli artisti contemporanei ne fanno attraverso i nuovi linguaggi. In questo contesto si estrapoleranno interessanti ulteriori canali di approfondimento.

– Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Come da Palinsesto di I e II semestre a.a. 2023–24

– Esercitazioni e revisioni

Esercitazioni intermedie verranno concordate preventivamente con gli studenti qualora siano necessarie per eventi fuori programma.

L'accesso alle revisioni è su prenotazione via PEO o messaggio su teams come da calendario e comunicazioni su sito istituzionale. Nella pagina del docente è disponibile il calendario di massima delle revisioni preventivamente redatto.

– Elaborato finale

Per il conseguimento della materia è prevista la realizzazione di uno o più elaborati da concordare preventivamente in base al proprio percorso personale e da esporre/visionare contestualmente all'esame. In particolare si richiederà l'elaborazione di uno o più progetti che siano espressione di un consapevole utilizzo dei nuovi linguaggi del contemporaneo. L'elaborato finale per essere ammesso non avrà necessariamente caratteristiche prefissate: le direzioni da seguire andranno di pari passo con l'elaborazione dei progetti sia individuali che di gruppo e andranno monitorati e revisionati fino all'ultimo.

– Modalità esame

Esame scritto/orale sui testi scelti e sui contenuti illustrati a lezione per una restituzione critica e consapevole.

Presentazione degli elaborati e dei progetti prodotti durante l'anno e presentazione del proprio portfolio. La valutazione comprenderà anche eventuali esercitazioni intermedie.

– Prerequisiti richiesti

Nessun prerequisito richiesto se non una forte motivazione e interesse verso l'arte contemporanea. Il corso si propone di supportare la volontà di formarsi come artisti visivi o come una delle tante figure professionali inerenti al campo delle arti visive nel sistema dell'arte. Curiosità, dedizione, propensione allo studio, senso di responsabilità e autodeterminazione, questi sono gli ingredienti fondamentali.

– Frequenza lezioni

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all'80% della totalità della didattica frontale come previsto da palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

– Contenuti e programmazione del corso

1. Introduzione al programma e ai testi consigliati.
Revisione della produzione artistica attuale di ogni studente.

5. Sopralluoghi negli spazi di mezzo per un confronto reale col paesaggio urbano o extraurbano.

Progetto "SCIARA" già avviato al primo anno.

2. Analisi storica dell'urbanizzazione e della nascita delle metropoli attraverso le pratiche artistiche delle avanguardie artistiche e dello sguardo dei grandi fotografi del 900.	6. Il sistema dell'arte, premi, residenze, gallerie, spazi espositivi indipendenti, fondazioni, fiere, figure professionali. Ricognizione sul territorio locale e principali realtà internazionali.
3. Le ricerche artistiche in relazione al paesaggio (nei suoi aspetti più marcatamente legati all'urbanizzazione, all'abitare, all'attraversamento dei luoghi) e alle tante e multiformi declinazioni che gli artisti contemporanei ne fanno attraverso i nuovi linguaggi.	7. Messa a punto dei progetti.
Momenti di confronto di gruppo sul lavoro svolto.
4. Nomadismo, attraversamento, migrazione. La rappresentazione del mondo: geografie, itinerari e mappe nelle ricerche artistiche contemporanee.	

– Testi di riferimento obbligatori

Viviana Gravano *Paesaggi attivi. Saggio contro la contemplazione. L'arte contemporanea e il paesaggio metropolitano* Mimesis Edizioni 2012

– Testi di approfondimento consigliati

George Perec *Specie di spazi* Bollati Boringhieri 1989

Luca Galofaro *Artscape, l'arte come approccio al paesaggio contemporaneo*, Postmedia books 2007

Francesco Careri *Walkscapes, Camminare come pratica estetica* Einaudi 2006

Lorenza Pignatti *Mind the Map Mappe, diagrammi e dispositivi cartografici* postmedia books 2011

Nicolas Bourriaud *Postproduction Come l'arte riprogramma il mondo* postmedia 2004

Angela Vettese *L'arte contemporanea. Tra mercato e nuovi linguaggi* Il mulino 2017

Francesco Poli *Arte Contemporanea, le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi* Electa 2005

– Altro materiale didattico

Altro materiale didattico verrà fornito nel corso delle lezioni.

– Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) sono supportati da professori e da tutor didattici (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata). Gli studenti possono, mediante PEO (e-mail istituzionale) o 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

– Nota di trasparenza

Il seguente Syllabus è l'unico documento a cui gli studenti possono fare riferimento per la fruizione e il conseguimento della disciplina nell'a.a. in oggetto, non saranno pubblicati né presi in considerazione altri programmi didattici. Le informazioni inserite nel presente documento, con particolare attenzione alle caratteristiche delle esercitazioni intermedie, degli elaborati finali e dei testi di riferimento obbligatori, non potranno essere modificate dopo l'avvio della disciplina in oggetto. Tutto ciò che non è specificatamente descritto in questo Syllabus e/o effettivamente svolto a lezione non potrà essere chiesto in fase di esame.