

INSEGNAMENTO	DOCENTE	CFA
TECNICHE E TECNOLOGIE DELLE ARTI VISIVE CONTEMPORANEE	ENRICA BORGHI	10

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI ►

Il corso di Tecniche e tecnologie per le Arti Visive, intende esplorare le produzioni artistiche contemporanee che si realizzano grazie all'utilizzo concomitante di materiali e linguaggi diversi. Il nostro obiettivo è quello di approfondire la complessità delle tecniche contemporanee in modo teorico attraverso la visione di video documentari, pubblicazioni e dove possibile visite a mostre e musei per individuare le potenzialità dei materiali utilizzati dagli artisti del '900. La parte pratica sperimenterà la complessità delle tecniche contemporanee per conoscere e avere modo di affrontare progetti interdisciplinari complessi ma anche finalizzando la ricerca personale dello studente.

APPORTO SPECIFICO AL PROFILO PROFESSIONALE / CULTURALE ►

Gli studenti potranno intrecciare vari mezzi espressivi, materiali e tecnologie: dal disegno alla pittura digitale, dalla scultura al riutilizzo degli oggetti di scarto, dal video alla fotografia, dalla scrittura alla parola, dal suono alla performance, alternando anche l'utilizzo di tecniche tradizionali. Infine dovranno dimostrare di avere acquisito la consapevolezza del valore tecnico in relazione alla propria poetica.

Si propone quindi una riflessione sul concetto di "spazio" (fisico e mentale) e sulle sue declinazioni progettuali, concettuali e percettive. In tal senso si porrà la massima attenzione sulla messa in scena delle opere in relazione allo spazio espositivo.

PREREQUISITI RICHIESTI ►

Nessun particolare prerequisito richiesto

CONTENUTI DELL'INSEGNAMENTO ►

Il corso si svilupperà alternando momenti di approfondimento teorico e a momenti di progettazione e laboratorio. In particolare si proporranno opere e video documentari sui nuovi linguaggi con particolare attenzione ai vari aspetti che riguardano la tecnica delle opere e le relative modalità installative, sia in spazi privati sia in spazi urbani e collettivi. Si riterrà di fondamentale importanza la partecipazione attiva da parte degli studenti alle lezioni frontali, al laboratorio e ad ogni tipo di esperienza didattica esterna: visita a mostre, festival, approfondimenti personali.

Durante le lezioni frontali/laboratoriali il docente seguirà le fasi di sviluppo della ricerca artistica intrapresa in modo individuale sia per la tecnica sia per la parte concettuale.

ARGOMENTI ►

Tecniche e materiali delle avanguardie artistiche del primo '900. (Ready-made come "rottura" di uno schema linguistico)
Sperimentazioni artistiche negli Anni Sessanta, Joseph Beuys e l'Arte Povera in Italia (materiali e valore politico)
Lo spazio come campo d'azione (installazione e problematiche tecniche)
Happening, Performance, Arte Relazionale (il corpo come mezzo e tecnica artistica)
L'arte concettuale (il valore simbolico del materiale)
Arte contemporanea (Crossborder di linguaggi)

METODI DIDATTICI ►

Il corso prevede lezioni frontali su tecniche e metodologie utilizzate in ambito creativo da artisti selezionati con attinenza ai temi affrontati. Ad ogni lezione teorica seguiranno dei momenti pratici in laboratorio in cui andremo ad approfondire le tecniche ed i materiali utilizzati. Dopo i primi incontri ogni studente potrà approfondire delle tecniche e dei materiali derivati dalla propria ricerca personale ma anche da collaborazioni con aziende ed industrie del territorio. Infatti per l'elaborazione di progetti potranno essere organizzate esperienze fuori dai locali accademici. Si farà il possibile per produrre momenti di confronto con artisti già affermati sul nostro territorio e in ambito nazionale.

Utilizzo di parole chiave per sintetizzare concetti.

Modalità d'esame: Verifica e discussione sui contenuti del corso e sugli esiti delle attività laboratoriali. Produzione di un portfolio con introduzione che indichi il percorso svolto (tematica, sviluppo ed obiettivi) e breve conclusione. Fotografie dei lavori in ordine cronologico con didascalie (il titolo; il formato; la tecnica e l'anno di produzione;). Lo studente dovrà presentare tutti i progetti concordati e revisionati nel corso dell'anno con la docente. La revisione finale è obbligatoria ai fini dell'ammissione agli esami. Realizzazione di una o più opere concordate durante il corso con la docente.

Il portfolio dovrà essere strutturato nel modo seguente: copertina, nome e cognome, opere. Nel caso di progetti video, audio o web, nel portfolio PDF si presenteranno le informazioni di cui sopra, corredate da anteprime sotto forma di still da video o screenshot, e i link ai progetti completi caricati su piattaforme o canali online (YouTube, Vimeo, Google Drive, ecc.).

Formazione: percorso scolastico. Curriculum artistico. Esperienze significative (residenze d'artista, workshop, premi ecc.)
Contatti: cellulare, e-mail, sito o blog personale se presente, profilo Instagram o Facebook, indirizzo del proprio studio.

BIBLIOGRAFIA ►

- *Si fa con tutto. Il linguaggio dell'arte contemporanea.* Angela Vettese. Ed Laterza
- *Trame d'artista. Il tessuto nell'arte contemporanea.* Marina Giordano. Postmedia books 2012
- *New Media Art.* Taschen
- *Estetica relazionale.* Nicolas Bourriaud. Postmedia books
- *Postproduction, come l'arte riprogramma il mondo.* Nicolas Bourriaud. Postmedia books
- *L'immagine infedele.* Claudio Marra. Mondadori
- *La fotografia come arte contemporanea.* Charlotte Cotton. Einaudi
- *Appunti sul paesaggio nell'arte medievale.* Silvia Bordini. Postmedia data
- *Il racconto del filo. Ricamo e cucito nell'arte contemporanea.* A cura di Giorgio Verzotti e Francesca Pasini, catalogo Skira
- *Monumenti effimeri. Storia e conservazione delle installazioni,* Marina Pugliese, Barbara Feriani, Mondadori Electa 2009
- *Tecnica mista-Materiali e procedimenti nell'arte del XX secolo,* Marina Pugliese, Bruno Mondadori
- *Rovine e macerie,* Marc Augè Bollati Boringhieri
- *L'impero dei segni* Roland Barthes Einaudi
- *Strada a senso unico* Walter Benjamin Einaudi
- *Walkscape, camminare come pratica estetica* Francesco Careri, Einaudi
- *Specie di spazi* Georges Perec Bollati Boringhieri
- *Infrasottile. L'arte contemporanea ai limiti* di Elio Grazioli postmedia books 2018
- *Paesaggi attivi. Saggio contro la contemplazione. L'arte contemporanea e il paesaggio metropolitano* Viviana Gravano, Mimesis ed.

LINK:

Marcel Duchamp e il ready-made

<https://www.youtube.com/watch?v=b3La9Qv7SN0>

Arte Informale

<https://www.youtube.com/watch?v=-1W1-gY4Pgc>

Introduzione all'arte contemporanea: Francesco Poli CRT

<https://www.youtube.com/watch?v=fIKFOOMMaD4>

Joseph Beuys

https://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys

<https://www.uffizi.it/video/joseph-beuys>

<https://www.exibart.com/progetti-e-iniziative/100-anni-di-joseph-beuys-tre-progetti-per-ricordare-lartista-sciamano/>

<https://www.artribune.com/television/2017/11/video-beuys-artista-sciamano-documentario-andres-veiel-trailer/>

Arte Povera

https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_povera

<https://www.youtube.com/watch?v=tBLudVI6hNI>

<https://www.youtube.com/watch?v=uavoW82R-K8>

<https://www.youtube.com/watch?v=cfGqnoDBV0U>

Jannis Kounellis

<https://www.pesaromusei.it/mostre-passate/jannis-kounellis/>

https://www.youtube.com/watch?v=s99nhTVD_7A

Giuseppe Penone

<https://www.youtube.com/watch?v=7Fo-76Gfg3w>

<https://www.youtube.com/watch?v=U6JzKc77bVQ>

Mario Merz

<https://www.youtube.com/watch?v=pmpDTmPCeG8>

<https://www.youtube.com/watch?v=ZDzSoLogy5g>

<https://www.youtube.com/watch?v=YYTf8ki8Cco>

Piero Gilardi

https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Gilardi

<http://www.fondazionecentrostudiopierogilardi.org/it/home/>

<http://parcoartevivente.it/>