

— Syllabus

Dipartimento di arti visive

DASL01 —

Diploma Accademico di secondo livello in Pittura e linguaggi del contemporaneo

corso Pittura e linguaggi del contemporaneo

Tecniche e tecnologie delle arti visive

ABAV 06— 100 ore 8 CFA

a.a. 2024–2025

Professore Marcella Barone

Titolare di ruolo di Pittura (ABAV 05)

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

Orario di ricevimento: lunedì dalle 13.15 alle 14.15 (previa prenotazione tramite PEO o messaggio su teams)

Sede: Via Barletta/Microsoft Teams (gvo4j0f)

— Obiettivi formativi

La disciplina “Tecniche e tecnologie per le arti visive”, intende esplorare l’universo delle produzioni artistiche contemporanee che si realizzano grazie all’utilizzo di media e linguaggi diversi e approfondire ed individuare le potenzialità dei materiali, dei procedimenti e delle tecniche e tecnologie più svariate.

Gli studenti potranno spaziare intrecciando vari mezzi espressivi, materiali e tecnologie, anche le più avanzate e dovranno dimostrare di avere acquisito la consapevolezza delle scelte tecniche e formali in relazione alla propria poetica.

Si individueranno alcune aree all'interno delle quali riconoscere le dinamiche e le potenzialità dei materiali, delle tecniche e delle tecnologie, delle modalità espressive e linguistiche ad essi connesse, al fine di approfondire quelle più affini e utili alle proprie ricerche.

Il processo creativo sarà sempre in prima linea.

Lo spazio progettuale ed espositivo dell'opera ha messo in questione i confini mediali e la partecipazione attiva dello spettatore. Si propone quindi una riflessione sul concetto di “spazio” fisico e mentale, ma anche virtuale, e sulle sue declinazioni progettuali, concettuali e percettive. In tal senso si porrà l’attenzione sulla messa in scena delle opere in relazione allo spazio espositivo.

Il corso si svilupperà quindi alternando momenti di teoria e informazione a momenti di progettazione e laboratorio. Si proporranno immagini e video documentari sui nuovi linguaggi dell’arte con particolare attenzione ai vari aspetti che riguardano la struttura delle opere e le relative modalità installative.

Come dice Silvia Bordini: “Ogni opera d’arte è composta da materiali in cui si trasferiscono le idee e si incorporano le immagini, attraverso specifici procedimenti esecutivi.”

Si riterrà di fondamentale importanza, anche ai fini della valutazione finale, la partecipazione attiva da parte degli studenti sia alle lezioni frontali che a quelle di laboratorio, e ad ogni tipo di esperienza didattica esterna. Quando possibile verranno invitati artisti ed altre personalità del sistema arte per un confronto sulla loro esperienza.

Per incentivare il lavoro in team ed un continuo confronto fra gli studenti, la parte laboratoriale, preceduta da lezioni di approfondimento e ricerca, verterà su un tema di riferimento comune per lo sviluppo dei progetti personali, in base al quale sperimentare tecniche e metodi per realizzare l'opera da portare agli esami: ABITARE. LUOGO E SPAZIO. MEMORIA. COSTRUIRE/DECONSTRUIRE.

– Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Come da Palinsesto di II semestre a.a. 2024–25

– Esercitazioni e revisioni

Non sono previste esercitazioni intermedie.

Le revisioni sono obbligatorie ai fini dell'accesso agli esami.

L'accesso alle revisioni è su prenotazione via PEO o con messaggio su Microsoft Teams.

Nella pagina del docente sarà disponibile il calendario delle revisioni.

– Elaborato finale

Lo studente dovrà presentare i progetti concordati e revisionati nel corso dell'anno. L'elaborato, o gli elaborati finali, dovranno essere installati in aula o in altro spazio. Qualora per motivi tecnici non sia possibile accedere ad uno spazio fisico, l'installazione si potrà simulare virtualmente. Inoltre si dovrà portare in visione ed esporre il contenuto di un documento in PDF contenente testi, immagini e didascalie delle proprie opere, del loro processo evolutivo e della loro forma di allestimento definitiva.

Infine si dovrà consegnare un documento in PDF di un breve saggio critico e ragionato, corredato di immagini e didascalie, su un argomento del testo obbligatorio condiviso ed esposto durante le lezioni dedicate.

– Modalità esame

Gli esami si terranno in presenza come da calendario previa revisione obbligatoria.

– Prerequisiti richiesti

Senso della ricerca, capacità intuitiva e creativa nell'individuazione delle potenzialità dei materiali in relazione ai contenuti.

– 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. Presentazione del corso. Indicazioni e riflessioni sul tema: abitare, luogo e/o spazio, memoria, costruire e decostruire (1 lezione)	7. La parola e il testo: smaterializzazioni, serialità, classificazioni, slogan, aforismi. Laboratorio: reperimento di materiale ed elaborazioni (2 lezioni)
2. Lezioni teoriche e ricerca su: materiali desunti dalla produzione industriale e su quelli di origine naturale. Leggerezza e metamorfosi. Duro e morbido. I nuovi colori. Laboratorio: reperimento di materiale ed elaborazioni (2 lezioni)	8. Immagine in movimento. Video, animazione, realtà virtuale e aumentata, AI. Opere interattive e multimediali. (2 lezioni)
3. Lezioni teoriche e ricerca su: gesto e materia. Oltre la superficie. Laboratorio: reperimento di materiale ed elaborazioni (2 lezioni)	9. Laboratorio: definizione dei progetti individuali e/o di gruppo. Pensare l'opera in relazione allo spazio e ai fruitori (5 lezioni)
4. Lezioni teoriche e ricerca su: opera come installazione. Spazio e luogo. Ambienti sensibili, ambienti vivi. Site e time specific. Analisi di uno spazio (2 lezioni)	
5. Lezioni teoriche e ricerca sulla presenza delle immagini: appropriazione ed elaborazione di immagini e loro manipolazione. Laboratorio: reperimento di materiale ed elaborazioni (2 lezioni)	
6. Lezioni teoriche e ricerca su: luce e colore nell'arte contemporanea. Laboratorio: reperimento di materiale ed elaborazioni (2 lezioni)	

– Testi di riferimento obbligatori

Silvia Bordini, Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni, Carocci ed, rist 2021

– Testi di approfondimento consigliati

Angela Vettese, Si fa con tutto. Il linguaggio dell'arte contemporanea, Ed. Laterza, rist. 2022

Marina Giordano, Trame d'artista. Il tessuto nell'arte contemporanea, Postmedia books, 2012

Nicolas Bourriaud, Postproduction, come l'arte riprogramma il mondo, Postmedia books, 2004

Sofia Pirandello, Fantastiche presenze. Note su estetica, arte contemporanea e realtà aumentata, Johan & Levi, 2023

Nicolas Bourriaud, Inclusioni Estetica del capitalocene, postmedia books 2020

– 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.