

Triennio di primo livello in Pittura - 1° anno

PROGRAMMI

A.A. 2021/2022

CODICE	DISCIPLINA	DOCENTE	PROGRAMMA - BIBLIOGRAFIA	CFA
ABST55	ANTROPOLOGIA CULTURALE	Prof.ssa Pietroboni Monica	con questo corso si intende fornire agli studenti una buona conoscenza generale dei concetti, degli strumenti e dei principali quadri teorici dell'antropologia culturale. lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: descrivere i fondamenti teorici dell'antropologia culturale; distinguere le diverse prospettive antropologiche sulla cultura; presentare gli strumenti metodologici, concettuali e intellettuali dell'antropologo; declinare le riflessioni antropologiche in contesti specifici e riarticularle criticamente, in particolare in contesti artistici. il corso si propone di introdurre gli studenti e le studentesse alla conoscenza critica dei più importanti concetti dell'antropologia culturale e di provare, nella seconda parte, a rileggere, grazie a essi, alcune manifestazioni 'visibili' prodotte dalle culture. la 'rilettura' rileverà le peculiari potenzialità euristiche ed esplicative della prospettiva antropologica nella sua alleanza con la storia dell'arte e con altre discipline.	6
ABTEC39	FONDAMENTI DI INFORMATICA	Prof. Paolo Pastore	il corso si propone di fornire agli studenti i fondamenti del software photoshop con il fine di creare elaborati digitali personali.	6
ABAV02	TECNICHE DELL'INCISIONE - GRAFICA D'ARTE	Prof. Luciano Pea	il piano di studi sarà impostato in modo da portare a una graduale conoscenza delle tecniche e delle problematiche legate all'incisione. saranno toccati e	6

			sviluppati argomenti legati ad aspetti tecnici, storici e artistici. saranno toccati e sviluppati argomenti legati ad aspetti tecnici, storici e artistici. argomenti trattati: progettazione, sviluppo del disegno, impostazione cromatica, conoscenza e uso dei materiali tecnici e artistici specifici.	
ABAV01	ANATOMIA ARTISTICA	Prof. Camilla Rossi	<p>Lo studio dell'anatomia artistica, inteso come mezzo per avvicinarsi in maniera cosciente alla struttura morfologica dell'uomo, dà la possibilità di comprendere a pieno le potenzialità espressive che la riflessione sul corpo offre.</p> <p>L'analisi della forma diviene occasione di un'indagine strutturale approfondita, pretesto per mettere in discussione una visione convenzionale dell'oggetto e dell'opera in generale.</p> <p>Il lavoro non sarà solo di trascrizione della forma, l'obiettivo sarà quello di rielaborare il segno lasciato dal movimento e quindi, non solo di copia ma soprattutto creazione. Verrà pertanto intrapreso un lavoro sul "ricordo dell'immagine".</p> <p>Il corpo sarà esaminato in rapporto all'evoluzione dei linguaggi, un'indagine sulle esperienze artistico-visive che hanno utilizzato il corpo umano come soggetto primario.</p> <p>Il concetto di anatomia come metodo di osservazione, di riflessione e di indagine critica. Verranno proposte allo studente esperienze artistiche che prevedono l'utilizzo espressivo del disegno e della pittura atte ad accompagnare il processo di riflessione che motiva il proprio lavoro di artista. Le tavole potranno essere prodotte, nella maniera più consona alle capacità e alla sensibilità dello studente, con diverse tecniche grafico- pittoriche, utilizzando mezzi differenti, dal disegno, al dipinto, alla scultura alla fotografia.</p> <p>Il concetto di anatomia come metodo di osservazione, di riflessione e di indagine</p>	8

			critica. Verranno proposte allo studente esperienze artistiche che prevedono l'utilizzo espressivo del disegno e della pittura atte ad accompagnare il processo di riflessione che motiva il proprio lavoro di artista. Il corso è suddiviso in lezioni che prevedono lo studio dell'anatomia tramite il disegno dal vero del modello vivente in posa, lezioni di laboratorio (anatomia in movimento, anatomia comparata etc..) e lezioni teoriche. L'analisi della forma, in riferimento al modello reale, diviene occasione di un'indagine strutturale approfondita, pretesto per mettere in discussione una visione convenzionale dell'oggetto e dell'opera in generale. Nelle lezioni di laboratorio verranno proiettate selezioni di video di corpi in movimento.	
ABAV05	PITTURA	Prof. Rinaldo Turati	<p>L'obiettivo del corso è stimolare la creatività ed accrescere la consapevolezza critica sulla pittura e più in generale sulle possibilità espressive legate ai linguaggi pittorici. Il lavoro pratico di pittura comprende, da una parte un costante approfondimento tecnico, dall'altra, nel rispetto della sensibilità dell'allievo, sarà incentivata la sperimentazione utile a stimolare ed indagare nuove possibilità espressive.</p> <p>Il lavoro di laboratorio sarà intervallato da momenti teorici per favorire e accrescere la riflessione sul rapporto tra l'artista e la sua opera. A questo proposito sono previsti incontri con artisti ed esperti del settore, visite a musei e mostre.</p> <p>BIBLIOGRAFIA Werner Hofmann, L'ARTE MODERNA, Donzelli editore. Verrà poi indicata, durante il corso, una bibliografia specifica, in base alle esigenze dei singoli studenti. Si consiglia inoltre di approfondire gli argomenti trattati durante il corso attraverso scritti e testimonianze dirette degli artisti interessati.</p>	10

ABST52	STORIA E METODOLOGIA DELLA CRITICA D'ARTE	Prof. Giampietro Guiotto	<p>1) LE TEORIE SULL'ARTE: SIMBOLO, MIMESI, ESPRESSIONE, CREAZIONE E LINGUAGGIO DEFINIZIONE DI ARTE.</p> <p>2) ESEMPLIFICAZIONI: IL PARADIGMA DELLA NUVOLA NELLA STORIA DELL'ARTE.</p> <p>3) L'ARTE COME LINGUAGGIO. VISIONE DEL FILM "VISAGE, VILLAGE".</p> <p>SCHEDA</p> <p>3) L'OPERA D'ARTE COME SIGNIFICANTE. IL SUPERAMENTO DELLA MIMESI E LA RAPPRESENTAZIONE MENTALE NELL'ARTE CONCETTUALE.</p> <p>4) IL SIMBOLISMO MEDIEVALE. LA CULTURA DEL GOTICO</p> <p>5) L'ESTETICA DELLA LUCE SECONDO LO PSEUDO DIONIGI AEROPAGITA</p> <p>6 E 7) GIOTTO: LA NASCITA DEL REALISMO</p> <p>8 E 9) LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI: LA NUOVA NARRAZIONE TEOLOGICA</p> <p>10) ETTORE SPALLETTI. DAL MINIMALISMO AL CONCETTUALE.</p> <p>11) INTRODUZIONE AL RINASCIMENTO</p> <p>BIBLIOGRAFIA arti visive - "dal quattrocento all'impressionismo - protagonisti e movimenti", di gillo dorfles, stefania buganza e jacopo stoppa, ediz. atlas, bergamo, 2006 (solo primo tomo, senza percorsi tematici).</p>	6
ABAV06	TECNICHE PITTORICHE	Prof. Luciano Pea	<p>il piano di studi sar� impostato in modo da portare a una graduale conoscenza delle tecniche e delle problematiche legate alle tecniche pittoriche maggiormente utili nelle tecniche pittorica.</p> <p>saranno toccati e sviluppati argomenti legati ad aspetti tecnici, storici e artistici.</p> <p>argomenti trattati: progettazione, sviluppo del disegno, impostazione cromatica, conoscenza e uso dei materiali tecnici e artistici specifici.</p>	6
ABST47	STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA	Prof. Antonio Musieri	<p>Il settore comprende le discipline che studiano, i fenomeni relativi alla storia delle arti visive, con particolare</p>	6

			<p>riferimento alla cultura occidentale dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri. La conoscenza degli stili e dei vari linguaggi espressivi, finalizzata al completamento del percorso formativo dell'artista, del critico d'arte e del curatore, è integrata dallo studio dei meccanismi che regolano il complesso sistema del mercato dell'arte contemporanea.</p>	
ABLIN71	INGLESE	Prof. Angelo Cioffi	<p>Il corso si propone di potenziare le quattro abilità linguistiche (comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale e produzione scritta), a partire da un consolidamento delle conoscenze grammaticali di base. In particolare, nel corso ci si concentrerà sull'esercizio e lo sviluppo delle competenze e abilità legate alla comprensione orale e scritta. L'obiettivo è quello di rendere lo studente completamente autonomo nelle attività di comprensione linguistica di testi generici e di aiutare lo studente a sviluppare le capacità necessarie ad affrontare testi specialistici di livello accademico su temi che possano essere afferenti al percorso di studio.</p> <p>Per favorire l'integrazione dei diversi livelli di conoscenza linguistica degli studenti, il corso ha come punto di partenza la revisione e l'approfondimento delle conoscenze grammaticali, dalle forme grammaticali di base fino all'introduzione di elementi grammaticali e sintattici più sofisticati.</p> <p>Per intervenire in maniera specifica sulle abilità di comprensione orale e scritta, il corso proporrà delle esercitazioni guidate dall'insegnante. Tali esercitazioni prenderanno in esame materiale audiovisivo e testi scritti, di tipo argomentativo, analitico e descrittivo, relativi sia ad argomenti generici che a temi accademici. La scelta del materiale analizzato pone enfasi su temi e dibattiti contemporanei nel campo dell'estetica, la storia e la filosofia dell'arte.</p>	4

			<p>Prima dell'inizio del corso si organizza un incontro introduttivo per presentare il corso, il calendario e le modalità d'esame. Durante l'incontro si tiene la prima esercitazione di comprensione orale per favorire l'autovalutazione del proprio livello di conoscenza della lingua. L'incontro dura quattro ore. Il corso vero e proprio si articola su 10 settimane con lezioni da due ore l'una. Ogni lezione prevede una prima parte incentrata sulla revisione di strutture grammaticali e sintattiche, mentre la seconda parte della lezione è volta a sviluppare tecniche e strategie della comprensione tramite esercitazioni.</p> <p>Week 1 Tempi verbali del presente Parlare di abitudini e fatti Struttura della frase (affermativa/negativa/interrogativa) Esercitazione di comprensione scritta</p> <p>Week 2 Tempi verbali del passato: simple past, past continuous Parlare di abitudini nel passato Esercitazione comprensione scritta</p> <p>Week 3 Present perfect e present perfect continuous Introduzione alla duration form Strutture con since e for Avverbi di tempo in relazione ai tempi verbali Esercitazione di comprensione scritta</p> <p>Week 4 Past perfect e past perfect continuous Duration form al passato Esercizi di revisione Esercitazione di comprensione orale</p> <p>Week 5 Pianificazione e progettazione Parlare di eventi nel futuro Diversi tipi di futuro Esercitazione di comprensione orale</p> <p>Particolarità dei verbi modali</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Verbi modali per esprimere abilità e permesso (nel presente e nel passato) Parlare di eventi possibili e dedurre conclusioni Esercitazione di comprensione orale (academic listening) Week 7 Chiedere permesso o chiedere ad altri di fare cose Analisi dei diversi registri linguistici (formale/informale) Esprimere obbligo o necessità con must/have to Dare consigli Esercitazione di comprensione scritta (academic writing) Week 8 If clauses Periodo ipotetico e condizionale Esercitazione di comprensione scritta (Blog) Week 9 Linking sentences Avverbi e preposizioni per unire frasi Esprimere causazione ed effetto Frase avversative e concessive Esercitazione di comprensione scritta (academic writing) Week 10 Introduzione ad alcune collocations principali (Make/do/have/take) Introduzione ai phrasal verbs e al concetto di idiom Esercitazione di comprensione scritta (academic writing)</p>	
--	--	--	--	--

Triennio di primo livello in Pittura - 2° anno

PROGRAMMI

A.A. 2021/2022

CODICE	DISCIPLINA	DOCENTE	PROGRAMMA - BIBLIOGRAFIA	CFA
ABAV02	ILLUSTRAZIONE	Prof.ssa Dora Creminati	<p>l'illustrazione è una forma d'arte che, in quanto tale, necessita di indagare le tecniche, di sperimentare e di riuscire a conoscerne caratteristiche e limiti, senza dimenticare il ruolo fondamentale assunto dallo sguardo sensibile dell'illustratore.</p> <p>il corso si pone l'obiettivo di dare agli studenti gli strumenti per imparare a "vedere", di indicargli il percorso per crearsi un metodo di lavoro, stimolare ed ampliare la loro possibilità di educazione visiva e progettuale. imparare a pensare e riflettere sulle cose.</p> <p>argomenti base trattati nel corso delle lezioni:</p> <p>di cosa si occupa l'illustrazione e le sue applicazioni.</p> <p>il lavoro dell'illustratore.</p> <p>il processo che parte dal disegno per arrivare alla stampa.</p> <p>il metodo e l'approccio al lavoro.</p> <p>partire da un'idea e realizzarla.</p> <p>come guardare.</p> <p>i diversi linguaggi (l'illustrazione per l'infanzia, fiction, non fiction, packaging...)</p> <p>lezioni monografiche su alcuni illustratori e designer: bruno munari, lorenzo mattotti, altan, enzo mari, tullio pericoli, saul steinberg, chiara rappaccini, max huber.</p> <p>storia dell'illustrazione.</p> <p>approccio al testo (lo slogan, il racconto, il titolo di copertina, l'articolo di rivista o giornale).</p> <p>l'uso delle parole: rapporto della forma con il contenuto.</p>	4

			<p>il narrare per immagini. la creazione di un portfolio. illustrare un libro</p> <p>BIBLIOGRAFIA</p> <p>titoli base che poi vengono integrati di anno in anno da altri testi a seconda del programma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "fantasia" bruno munari. ed. laterza 2. "arte come mestiere" bruno munari. ed. laterza 3. "disegnare un albero" bruno munari. ed. corraini 4. (tutti i libri scritti da bruno munari) 5. "pensieri della mano" tullio pericoli. ed adelphi 6. "il libro dei libri" manuale per giocare e costruire libri. niccolò barbiero, giulia orecchia. ed. salani 7. "guardare le figure" antonio faeti. ed. einaudi 8. "le figure per dirlo" storia delle illustratrici italiane. paola pallottino ed. treccani 9. "storia dell'illustrazione italiana. cinque secoli di immagini riprodotte" paola pallottino. ed. la casa usher 	
ABPR31	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	Prof. Giovanni Mantovani	<p>il corso è pensato in modo da fornire allo studente la capacità di orientarsi nel complesso terreno della fotografia, considerata come un fenomeno culturale ad ampio raggio, e stimolare l'interesse al dibattito sugli studi artistici visuali. fare esperienza delle complessità legate all'utilizzo del mezzo fotografico attraverso lo studio del lavoro di vari autori che nel corso della storia hanno contribuito alla formazione e allo sviluppo di questo linguaggio, mediante lo studio della tecnica.</p> <p>l'attività didattica è pensata come un laboratorio pratico e teorico; per quanto riguarda la parte pratica il corso si suddivide in due parti: il primo semestre sarà dedicato all'apprendimento della tecnica fotografica attraverso lo studio di</p>	6

			<p>un autore contemporaneo: wolfgang tillmans (reenacting tillmans) nel secondo semestre si affronteranno le problematiche tecniche della documentazione fotografica in cui oltre a realizzare gli scatti alle opere si creerà un proprio archivio. il corso si basa sul confronto continuo tra il docente e la classe in modo da instaurare un dialogo critico e costruttivo</p> <p>BIBLIOGRAFIA</p> <p>gerhard richter. la pratica quotidiana della pittura, hans ulrich obrist (a cura di), postmediabooks, 2002. fotografia e pittura nel Novecento (e oltre), claudio marra, bruno mondadori, 2012. ulteriori spunti bibliografici verranno forniti durante il corso, così come riferimenti a riviste (foam magazine, yet magazine, camera austria, genda magazine), siti web, articoli, blog da seguire.</p>	
ABAV13	TECNICHE PLASTICHE CONTEMPORANEE	Prof. Marcello Gobbi	<p>I diplomati potranno svolgere attività professionali nei diversi ambiti pubblici e privati come specialisti in grado di operare con flessibilità e autonomia nei diversi settori della scultura e delle arti visive, sia nella libera professione artistica, applicando strumenti legati alla tradizione e alle nuove tecnologie e collaborando in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della scultura. Gli studenti acquisiscono competenze nell'aspetto didattico e comunicativo e nell'organizzazione e allestimento di manifestazioni artistiche, mostre collettive o personali. Il corso biennale ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche comunicative della scultura, nonché l'acquisizione di specifiche competenze artistiche e professionalità al fine di fornire conoscenze metodologie didattiche, tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle</p>	7

			<p>tecniche, fornire conoscenze al fine di sviluppare la propria ricerca individuale nell'ambito della scultura legata alle tecniche della tradizione e alla sua elaborazione nel contesto della sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi. Il corso si propone di fornire un'adeguata formazione tecnico operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della scultura al fine di progredire nell'acquisizione di una autonoma e personale consapevolezza della produzione artistica e la gestione di tutte le tecniche della scultura per la realizzazione di opere d'arte, anche in relazione agli spazi pubblici o privati, gallerie d'arte e musei. Gli studenti, potranno acquisire un'adeguata formazione tecnico-operativa di metodi e contenuti relativamente a tutti i settori dell'arte e della scultura e le relative conoscenze delle tecniche della rappresentazione nell'ambito della scultura e gli strumenti metodologici e critici adeguati all'acquisizione di competenze relative ai linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative alla tradizione, sia nella elaborazione e sperimentazione della scultura contemporanea e multimediale. All'interno del percorso di studi è prevista l'opportunità di svolgere stage e tirocini formativi presso gallerie d'arte e istituzioni pubbliche e private al fine di acquisire competenze operative attraverso un'esperienza diretta in vista della futura attività professionale.</p>	
ABAV02	TECNICHE DELL'INCISIONE – GRAFICA D'ARTE	Prof. Luciano Pea	<p>il piano di studi sarà impostato in modo da portare a una graduale conoscenza delle tecniche e delle problematiche legate all'incisione. saranno toccati e sviluppati argomenti legati ad aspetti tecnici, storici e artistici.</p>	6

			saranno toccati e sviluppati argomenti legati ad aspetti tecnici, storici e artistici. argomenti trattati: progettazione, sviluppo del disegno, impostazione cromatica, conoscenza e uso dei materiali tecnici e artistici specifici.	
ABTEC38	COMPUTER ART	Prof. Paolo Pastore	Il corso si propone di fornire allo studente le capacità di gestire l'evoluzione di un proprio progetto artistico che parte dalla definizione di un'idea e che, passando attraverso un'attenta fase di ricerca, giunge ad un prodotto artistico visuale di elaborazione digitale caratterizzato da uno stile personale.	4
ABAV01	ANATOMIA ARTISTICA	Prof.ssa Camilla Rossi	Lo studio dell'anatomia artistica, inteso come mezzo per avvicinarsi in maniera cosciente alla struttura morfologica dell'uomo, dà la possibilità di comprendere a pieno le potenzialità espressive che la riflessione sul corpo offre. L'analisi della forma diviene occasione di un'indagine strutturale approfondita, pretesto per mettere in discussione una visione convenzionale dell'oggetto e dell'opera in generale. Il lavoro non sarà solo di trascrizione della forma, l'obiettivo sarà quello di rielaborare il segno lasciato dal movimento e quindi, non solo di copia ma soprattutto creazione. Verrà pertanto intrapreso un lavoro sul "ricordo dell'immagine". Il corpo sarà esaminato in rapporto all'evoluzione dei linguaggi, un'indagine sulle esperienze artistico-visive che hanno utilizzato il corpo umano come soggetto primario. Il concetto di anatomia come metodo di osservazione, di riflessione e di indagine critica. Verranno proposte allo studente esperienze artistiche che prevedono l'utilizzo espressivo del disegno e della pittura atte ad accompagnare il processo di riflessione che motiva il proprio lavoro di artista. Le tavole potranno essere	8

			<p>prodotte, nella maniera più consona alle capacità e alla sensibilità dello studente, con diverse tecniche grafico- pittoriche, utilizzando mezzi differenti, dal disegno, al dipinto, alla scultura alla fotografia.</p> <p>Il concetto di anatomia come metodo di osservazione, di riflessione e di indagine critica. Verranno proposte allo studente esperienze artistiche che prevedono l'utilizzo espressivo del disegno e della pittura atte ad accompagnare il processo di riflessione che motiva il proprio lavoro di artista. Il corso è suddiviso in lezioni che prevedono lo studio dell'anatomia tramite il disegno dal vero del modello vivente in posa, lezioni di laboratorio (anatomia in movimento, anatomia comparata etc..) e lezioni teoriche.</p> <p>L'analisi della forma, in riferimento al modello reale, diviene occasione di un'indagine strutturale approfondita, pretesto per mettere in discussione una visione convenzionale dell'oggetto e dell'opera in generale. Nelle lezioni di laboratorio verranno proiettate selezioni di video di corpi in movimento.</p>	
ABAV05	PITTURA	Prof. Rinaldo Turati	<p>L'obbiettivo del corso è fornire strumenti specifici utili ad approfondire con spirito critico, ed elaborare in modo consapevole, il proprio fare artistico.</p> <p>Durante il corso accademico gli studenti verranno invitati ad individuare un tema artistico a loro piacimento e a svilupparlo sviscerando diverse possibili chiavi interpretative ad esso legate.</p> <p>Successivamente verranno indirizzati nella ricerca della tecnica artistica adeguata alla propria scelta espressiva.</p> <p>A questo proposito, si svolgeranno lezioni a tema per approfondire i fondamentali del fare pittorico. In alcune occasioni potranno essere coinvolti artisti o critici d'arte, diversamente verranno organizzate visite a musei a supporto degli argomenti affrontati.</p>	10

ABPC68	SEMIOTICA DELL'ARTE	Prof. Giampietro Guiotto	<p>il corso si presenta come una riflessione sulla bellezza e sull'arte, in particolare sul legame e il grande valore che le unisce. una parte introduttiva fornirà alcune categorie essenziali all'approccio semiologico e poi estetico, per portare lo studente ad una valutazione critica e personale del concetto di bello soggettivo e oggettivo, di arte e di realtà contemporanee nelle loro complessità.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) approccio alla semiotica 2) la nascita della scrittura 3) aspetti della semiotica: denotazione, connotazione, ideologia e linguaggio 4) le sfere del simbolico l'inconscio collettivo e individuale. gli archetipi, il ricordo secondo henri bergson, 5) i simboli nell'arte contemporanea. visione di "art now". 6) leonardo da vinci: la semiotica contemporanea applicata all'opera di leonardo da vinci. 7) manierismo e arte contemporanea a confronto. pontormo e bill viola 8) il concetto di estetica 8) bello oggettivo e soggettivo, naturale e artificiale 9) forme della conoscenza e l'educazione 10) le discriminazioni tra arti maggiori e minori 	4
ABST47	STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA	Prof. Antonio Musiari	<p>Il settore comprende le discipline che studiano, i fenomeni relativi alla storia delle arti visive, con particolare riferimento alla cultura occidentale dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri. La conoscenza degli stili e dei vari linguaggi espressivi, finalizzata al completamento del percorso formativo dell'artista, del critico d'arte e del curatore, è integrata dallo studio dei meccanismi che regolano il complesso sistema del mercato dell'arte contemporanea.</p>	6

Triennio di primo livello in Pittura - 3° anno

PROGRAMMI

A.A. 2021/2022

CODICE	DISCIPLINA	DOCENTE	PROGRAMMA - BIBLIOGRAFIA	CFA
ABAV05	PITTURA	Prof. Rinaldo Turati	L'obbiettivo del corso è fornire strumenti specifici utili ad approfondire con spirito critico, ed elaborare in modo consapevole, il proprio fare artistico. Il programma del terzo anno si deve considerare non solo in continuità con i precedenti ma anche e soprattutto come traguardo dal punto di vista artistico. A questo proposito gli alunni sono chiamati a elaborare una o più opere (il tema è a loro scelta) attraverso le quali devono dimostrare di saper dare un'organicità tecnica e interpretative a quanto sperimentato negli anni precedenti. Un'attenzione particolare verrà data anche alle modalità di allestimento del lavoro.	10
ABTEC39	COMPUTER GRAFICA – ILLUSTRAZIONE	Prof.ssa Dora Creminati	le finalità del corso sono il potenziamento delle nozioni assimilate e messe in pratica durante il primo anno, per allargare le conoscenze ed il perfezionamento dei mezzi di comunicazione visiva. fra gli obbiettivi vi sono anche quelli di rafforzare la capacità critica e di esposizione rispetto al proprio lavoro e il saper argomentare le proprie scelte. i° elaborato gli allievi sceglieranno un testo da illustrare e volendo anche da scrivere ripercorrendo il percorso seguito l'anno precedente. ii° elaborato realizzazione di un manifesto. opera sia singola che collettiva (nell'insieme degli elaborati) legata agli avvenimenti a cui dare voce. tradurre in grafica una notizia partendo dall'urgenza di divulgare un pensiero utilizzando semplicità ed immediatezza (potrebbe	4

			<p>essere un pensiero, una frase, slogan, un simbolo, una parola).laboratorio in cui verranno spiegati gli strumenti di base e come utilizzarli per la creazione di un reale manifesto, cartellone, striscione...)tutto ciò partendo dall'osservazione dei manifesti dei primi '900 (che pubblicizzavano teatri, spettacoli, mostre...),i manifesti di propaganda sovietica, quelli della rivoluzione di maggio del'68 a parigi (l'atelier populaire) fino ad arrivare ai giorni nostri.</p> <p>argomento di studio e fasi di laboratorio: scelta del tema. studio e ricerca dei materiali di supporto. tecnica di realizzazione. come realizzare il supporto. impaginazione. font e grafica.</p> <p>rapporto immagine scrittura e spazio. (i pieni e i vuoti). studio del manifesto in movimento (implicazioni di un disegno che si muove nello spazio), mentre lo si installa in strada, i punti di vista, la funzione, il messaggio. disegno/immagine che si rapporta nel suo interno con il testo scritto.</p> <p>il manifesto e la sua fruizione. come inserirlo in uno spazio esterno urbano oppure in un luogo interno, in un ambiente.</p> <p>la storia del manifesto, usi e utilizzo. come fare gli sketch, gli studi preliminari, i bozzetti. legame tra tecnica con il tempo di realizzazione: l'urgenza.</p> <p>il disegno originale in relazione con la stampa dello stesso, la proiezione tramite pannelli digitali. discussione e confronto fra i partecipanti.</p>	
ABPR36	TECNICHE PERFORMATIVE PER LE ARTI VISIVE	Prof. Gianni Moretti	Il corso intende offrire allo studente gli strumenti per costruire un linguaggio artistico autonomo ed elaborare una propria progettualità, il tutto partendo da un tema assegnato.	6

			<p>Durante lo svolgersi del corso si darà all* student* la possibilità di raccogliere ed elaborare informazioni visive e teoriche da sviluppare in un elaborato.</p> <p>Il corso prevede un confronto aperto e diretto per mezzo di lezioni teoriche frontali, laboratori ed esercizi in classe, assegnazione di microelaborati da sviluppare a casa e presentare in aula, oltre a un dibattito costante e aperto a tutta la classe sulle forme che man mano verranno realizzate e presentate durante l'anno.</p> <p>In aggiunta verranno dedicate alcune lezioni alla modalità di presentazione della propria ricerca: metodi di documentazione del lavoro, formalizzazione dello statement e didascalie, costruzione e compilazione del portfolio.</p> <p>Le lezioni in aula saranno integrate con interventi di artisti visivi che presenteranno la propria ricerca, visite a mostre nei principali spazi e musei dedicati all'arte contemporanea: Fondazione Prada; PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea; Hangar Bicocca, Palazzo Reale e altri.</p> <p>Il corso si svolgerà attorno al tema del corpo.</p> <p>Il corpo come strumento di misurazione e territorio da esplorare. Attraverso esercitazioni svolte in classe e a casa il corpo verrà analizzato nei suoi limiti e peculiarità. Tutte quelle attività considerate "naturali" (masticare, camminare, guardare etc.) saranno sottoposte ad un'attenta analisi: verranno rallentate, dilatate e studiate in relazione alla propria storia. Si costruirà man mano un archivio che raccoglierà tutte queste esperienze e che accompagnerà il gruppo per tutto l'anno. Il corso partirà da alcuni testi base della storia e critica d'arte contemporanea per allargare il proprio ambito d'indagine alle declinazioni del</p>	
--	--	--	--	--

			<p>tema offerte dagli artisti contemporanei nelle proprie pratiche.</p> <p>Ciò che il corso intende offrire è, oltre a un approfondimento del tema "corpo" in ambito prettamente artistico, la possibilità di un confronto con pensieri e processualità altre, per questo il corso sarà integrato da interventi di professionisti di altri settori che periodicamente verranno a parlare del corpo nel proprio percorso di ricerca. Questo per permettere all* student* di sviluppare una visione e una progettualità di ampio respiro, mettendol* così in grado di integrare il proprio percorso di ricerca con modalità, temperature e letture afferenti altri territori di ricerca.</p> <p>BIBLIOGRAFIA</p> <p>C. Bourgeois (a cura di), Luc Tuymans. La pelle, Marsilio editori, 2019</p> <p>U. Galimberti, Il corpo, Universale Economica Feltrinelli, Milano, 2013</p> <p>L. Vergine, Body art e storie simili, Milano, Skira editore, 2000</p> <p>A. Busto, Il velo tra mistero, seduzione, misticismo, sensualità, potere e religione, Silvana Editoriale, Milano, 2007</p> <p>N. Bourriaud, Postproduction, Postmedia Books, Milano, 2004</p> <p>U. Eco, Come si fa una tesi di laurea, Bompiani, Roma, 2012 (primi 4 capitoli)</p> <p>W. Kentridge, Sei lezioni di disegno, Johan&Levi editore, Cremona, 2016</p> <p>I. Calvino, Lezioni americane, Milano, Mondadori, 2000</p>	
ABST60	METODI E TECNICHE DELL'ARTE TERAPIA	Prof.ssa Simona Castelluccia	<p>Il corso si pone l'obiettivo di far conoscere i fondamenti dell'arteterapia. Accanto ai contenuti teorici verrà proposta agli studenti un'esperienza diretta di arteterapia attraverso i materiali artistici e il lavoro di gruppo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arteterapia: cenni storici e legislazione attuale • Approcci alle immagini • Psicologia dei materiali artistici • Ambiti di applicazione 	7

			<ul style="list-style-type: none"> • Fondamenti teorici dell'arteterapia • La tri-relazione in arteterapia • L'arteterapia in psichiatria • Percorsi individuali e di gruppo di arteterapia: casi clinici • Le dimensioni comunicative in arteterapia • Modalità del processo creativo • L'identità dell'artista • Arteterapia: archetipi, miti, sogni <p>I contenuti teorici saranno affiancati da esperienze dirette con i materiali artistici proposte agli studenti.</p> <p>BIBLIOGRAFIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Della Cagnoletta M. Arte terapia. La prospettiva psicodinamica. Torino, Ed. Carocci Faber, 2010 • Luzzatto P.C. Arte terapia. Assisi, Ed. Cittadella, 2009 • Watkins M. (1981) Six approaches to the image in art therapy. In (edited by Sells B.) Working with images: the theoretical base of archetypal psychology. Woodstock, CT, Spring Publications, 2000 • Winnicott D.W. Gioco e realtà, Ed. Armando, 2005 Altra bibliografia di approfondimento sarà fornita durante le lezioni. 	
ABST51	FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE	Prof. Umberto Chiodi	<p>Il corso propone un'indagine teorica e laboratoriale sulla rappresentazione del corpo umano, sui suoi caratteri anatomici, comunicativi e simbolici. Il corpo, come rappresentazione ideale e identitaria, come strumento comunicativo/relazionale, verrà quindi esaminato attraverso riferimenti iconografici del passato e della contemporaneità, dalla regola di Policleto sull'armonia della figura umana, passando per le esperienze più significative dell'arte figurativa, fino alla moda, la pubblicità e il linguaggio dei mass media. L'obiettivo è quello di avere consapevolezza della storia degli "stili" del corpo e acquisire competenze tecniche per la sua rappresentazione.</p>	5

			<p>Il corso si articolerà in una serie di lezioni in cui verranno proposti degli argomenti che fungeranno da stimolo teorico/critico per gli approfondimenti individuali e da pretesto laboratoriale. Alla teoria sarà quindi affiancata un'attività che prevede la realizzazione di esercizi sulla rappresentazione del corpo umano e sull'uso degli strumenti tecnici. Sia la fase teorica che quella operativa del corso, hanno come obiettivo una presa di coscienza dei canoni della figura umana, l'apprendimento di una cultura visiva generale in ambito figurativo e il raggiungimento di un'autonomia espressiva di linguaggio nell'ambito dell'illustrazione di moda. Per questo verranno affrontate tecniche artistiche grafiche e pittoriche di base, al servizio delle intenzioni espressive, dei progetti e della personalità dello studente.</p> <p>Lo studente a metà semestre sarà invitato e stimolato a sviluppare un proprio progetto, utilizzando le suggestioni e le diverse tecniche affrontate nel corso di volta in volta.</p> <p>BIBLIOGRAFIA</p> <p>Gli stili del corpo, il cibo e i suoi simboli nel XX secolo, Rotonda della Besana, Milano, 1988.</p> <p>Corpo, Automi, Robot, Tra arte, scienza e tecnologia, Museo d'arte e Villa Ciani, Lugano. Mazzotta Editore 2010.</p> <p>L'Encyclopédie, Diderot et D'Alembert, Anatomie, Bibliothèque de l'Image, 2001</p>	
ABST59	PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE	Prof.ssa Armida Gandini	<p>Il corso di Pedagogia e didattica dell'arte indaga alcuni concetti e metodi di ricerca pertinenti al rapporto tra arte, cultura ed educazione, e si propone di riflettere sull'educazione visiva nella formazione del bambino e dell'adolescente attraverso l'analisi di alcune significative realtà come la scuola e il museo, presentando esperienze e percorsi svolti presso istituzioni scolastiche e laboratori artistici nei musei.</p>	7

			<p>Obiettivo del corso è fornire agli studenti le competenze teoriche e pratiche per ideare, costruire e condurre autonomamente un percorso laboratoriale artistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ideare e sperimentare un progetto finalizzato alla realizzazione di un'attività didattica - strutturare un progetto pedagogico - creativo - fare esperienza di laboratorio a livello pratico - operativo. <p>Prima parte (teorica)</p> <p>Breve introduzione alla pedagogia dell'esperienza (learning by doing): il corso presenta alcuni autori che hanno affermato e difeso la dimensione dinamica e operativa del fare, per accedere ad un panorama di riferimento teorico utile alla progettazione concreta di un itinerario didattico.</p> <p>Didattica dell'arte e museo: quando il bambino incontra l'artista</p> <p>La sezione didattica del MART di Rovereto, del Castello di Rivoli e della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino:</p> <p>L'esperienza della didattica dell'arte nei musei italiani internazionali.</p> <p>La realtà della PInAC di Rezzato:</p> <p>La collezione e l'archivio</p> <p>I laboratori</p> <p>La produzione (visione e consultazione cataloghi ed elaborati di produzione PInAC)</p> <p>Il campo Tres di Valpaghera:</p> <p>L'esperienza come apprendimento</p> <p>Godart (Museo Laboratorio di città Sant'Angelo, Pescara) e Officine dell'Umbria (Palazzo Lucarini di Trevi, Perugia):</p> <p>La didattica dell'arte con il Museo</p> <p>Seconda parte (progettuale)</p> <p>Ideazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di un'attività didattica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - struttura di un progetto pedagogico - creativo 	
--	--	--	---	--

			<p>- finalità didattiche ed educative Terza parte (operativa - laboratoriale) Applicazione dei percorsi didattici all'interno del gruppo classe.</p> <p>METODOLOGIE Lezioni frontali, ricerche di gruppo, esperienze laboratoriali, incontri con esperti sia nel campo artistico che pedagogico.</p> <p>BIBLIOGRAFIA - Maria Montessori, La mente del bambino. Mente assorbente, Garzanti Editore, 2017 - John Dewey, Esperienza e educazione, Raffaello Cortina Editore, 2014 - Francesco De Bartolomeis, L'antipedagogia incontra l'arte, Edizioni Anicia, 2016 - Bruno Munari, Fantasia, Laterza, 2017 - Marco Dallari – Cristina Francucci, L'esperienza pedagogica dell'arte, La Nuova Italia Edizioni, 1999 - Salvatore Natoli, Guida alla formazione del carattere, Morcelliana Edizioni, - Massimo Recalcati, L'ora di lezione. Per un'erotica dell'insegnamento, Giulio Einaudi Editore, 2014 - Benedetta Tobagi, La scuola salvata dai bambini, Rizzoli, 2016</p>	
ABAV06	TECNICHE E TECNOLOGIE DELLE ARTI VISIVE	Prof. Marcello Gobbi	I diplomati potranno svolgere attività professionali nei diversi ambiti pubblici e privati come specialisti in grado di operare con flessibilità e autonomia nei diversi settori della scultura e delle arti visive, sia nella libera professione artistica, applicando strumenti legati alla tradizione e alle nuove tecnologie e collaborando in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della scultura. Gli studenti acquisiscono competenze nell'aspetto didattico e comunicativo e nell'organizzazione e allestimento di	6

			manifestazioni artistiche, mostre collettive o personali.	
ABPC68	ANALISI DEI PROCESSI COMUNICATIVI	Prof. Giampietro Guiotto	<p>Il corso vuole essere un punto di riflessione sulle convenzionalità dei diversi linguaggi o codici, a partire da quelli linguistici, artistici e infine del design. Attraverso l'analisi dei processi della comunicazione, si procederà ad una definizione di segno, di simbolo ed icona, al fine di mostrare i limiti dell'interpretazione e delle varie codificazioni attuali.</p> <p>Una parte del corso verrà dedicata alle nuove prospettive linguistiche e interpretative secondo il pensiero globale di Edgar Morin mentre una parte verterà sul fenomeno del kitsch e del camp.</p> <p>BIBLIOGRAFIA</p> <p>Da concordare con lo studente.</p> <p>Testi consigliati. Deyan Sudjic, Il linguaggio delle cose, Laterza Editori, Roma 2015</p> <p>Elena Agudio, La poetica degli oggetti bastardi, Lupetti, Milano 2013</p> <p>Andrea Mecacci, Estetica e design, Il Mulino, Bologna, 2012</p> <p>Michel Foucault, Questo non è una pipa, Milano, SE, 1988</p> <p>Bruno Munari, Fantasia, Laterza, Roma-Bari, 1998</p> <p>Gillo Dorfles, Le oscillazioni del gusto, Skira, Ginevra Milano, 2004</p> <p>Mukarovský Jan, La funzione, la norma e il valore estetico come fatti sociali, Einaudi, Torino, 1973 (saggio: Il significato dell'Estetica)</p> <p>Gadamer Hans Georg L'attualità del Bello. Studi di estetica ermeneutica, edizione italiana a cura di Riccardo Dottori, Marietti, Genova 1986.</p> <p>(parte prima e seconda, fino a p. 101)</p> <p>Pareyson Luigi, Estetica: Teoria della formatività; postfazione di Maurizio Ferraris, 1996</p> <p>Edgar Morin, 7 lezioni sul pensiero globale, Raffaello Cortina Editore, 2020</p>	7

			Edgar Morin, Sull'Estetica, Raffaello Cortina Editore, 2019	
ABST47	STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA	Prof. Antonio Musiarì	Il settore comprende le discipline che studiano, i fenomeni relativi alla storia delle arti visive, con particolare riferimento alla cultura occidentale dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri. La conoscenza degli stili e dei vari linguaggi espressivi, finalizzata al completamento del percorso formativo dell'artista, del critico d'arte e del curatore, è integrata dallo studio dei meccanismi che regolano il complesso sistema del mercato dell'arte contemporanea.	6

