

Biennio di secondo livello in Pittura - 1° anno

ORDINAMENTO - PROGRAMMI

A.A. 2022/2023

CODICE	DISCIPLINA	DOCENTE	PROGRAMMA - BIBLIOGRAFIA	CFA
--------	------------	---------	--------------------------	-----

ABAV01	ANATOMIA ARTISTICA	Prof. Gianni Moretti	<p>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.</p> <p>Durante lo svolgersi del corso si darà allo studente 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 in classe, assegnazione di micro-elaborati 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 visite a mostre nei principali spazi e musei dedicati all'arte contemporanea: Mo.Ca., Brescia; Fondazione Prada; PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea; Hangar Bicocca, Palazzo Reale e altri.</p> <p>Il corso si svolgerà attorno al tema della memoria. Soggetto interessante e ampio nelle sue molteplici letture, offre un territorio vasto di confronto e approfondimento. La memoria in relazione alla propria Storia e a quella collettiva. Analizzata nei suoi processi di cancellazione, riesumazione e ridefinizione costante delle cose. Quale relazione con la società? Quale con il potere? Quale con il proprio vissuto? Quale con gli oggetti? In che modi si può connettere la propria memoria personale a quella della comunità?</p> <p>Memoria come processo di registrazione del tempo, dei suoi racconti, segni, ferite,</p>	6
--------	-----------------------	-------------------------	--	---

ABST47	STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA	Prof.ssa Santina Bianchini	Acquisire le nozioni necessarie relative all'arte contemporanea e alle connessioni con le altre discipline. Il corso prevede un'analisi della tendenza dell'arte contemporanea in relazione alle altre discipline.	4
--------	-----------------------------------	-------------------------------	---	---

ABAV02	ILLUSTRAZIONE	Prof.ssa Silvia Trappa	<ul style="list-style-type: none"> - definire un proprio stile personale in continuità con la propria ricerca, sperimentando diverse tecniche - indagare le fasi del processo creativo: dall'idea all'opera finale - sviluppare la capacità di declinare il proprio lavoro in diversi ambiti in maniera flessibile e coerente anche nei commissionati - saper presentare, esporre e motivare il proprio lavoro <p>contenuti e modalità della didattica: lezioni teorico/pratiche di approfondimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la contemporaneità del mito - rielaborazione di un soggetto mitologico - autoproduzione ed editoria indipendente: dalle fanzine ai magazine passando per il fumetto (ospite luigi filippelli di maledizioni) <p>la struttura di una rivista</p> <ul style="list-style-type: none"> - artisti tra contaminazione e trasversalità: <p>le città invisibili di italo calvino / le sculture di fausto melotti / le illustrazioni di yan nascimbene (le immagini del testo - il rigore dell'illustrazione) munari / l'illustrazione nei giochi didattici tullio pericoli / il ritratto che racconta</p> <ul style="list-style-type: none"> - il collage digitale (+ cianotipia) - comunicazione visiva - l'immagine a servizio del messaggio trasporre il proprio immaginario a sostegno di una causa selezionando un cliente/associazione con declinazione a scelta (ambiente, lgbt+, infanzia...) - disegno digitale - sviluppo di un pattern allover <p>ogni lezione viene introdotta da una breve parte teorica che esplora approcci multidisciplinari alla tematica attraverso il lavoro di figure provenienti da ambiti differenti (fotografia, cinema,</p>	10
--------	---------------	------------------------	---	----

ABAV05	PITTURA	Prof. Umberto Chiodi	<p>Precisazione della propria motivazione espressiva, analisi del linguaggio e sperimentazione di diversi medium, con l'obiettivo di incrociare coerentemente il contenuto e la forma del lavoro, la propria visione o la propria idea con la qualità tecnica dell'opera. Sviluppare una coscienza del ruolo dell'artista nella società e le competenze professionali volte all'inserimento nel sistema dell'arte contemporanea.</p> <p>Il laboratorio di pittura è aperto a tutte le possibilità del fare progettuale ed esecutivo, con una particolare attenzione al raffinamento della manualità, allo studio e al rispetto della specificità dei materiali, per un consapevole uso dei medium e dei linguaggi, e per la loro ibridazione.</p> <p>Verranno costantemente presentati testi e cataloghi d'arte da esaminare insieme come stimolo pertinente alla sensibilità degli studenti e per attivare una discussione individuale o di gruppo.</p> <p>Il programma ha l'obiettivo di precisare ulteriormente l'eventuale percorso di Triennio Accademico, con approfondimenti sui temi legati alla gestione del proprio lavoro, dalla fase documentativa a quella comunicativa, necessarie per interfacciarsi con le figure del sistema dell'arte contemporanea: dal critico, al curatore, dal gallerista all'istituzione museale.</p> <p>BIBLIOGRAFIA Gabriele Sassone, Uccidi l'unicorno, Il Saggiatore, Milano 2021</p>	12
--------	---------	----------------------	---	----

ABAV05	PROGETTAZIONE PER LA PITTURA	Prof. Paltrinieri Marco	I contenuti artistici del settore disciplinare comprendono nella prassi l'utilizzo sia delle tecniche della tradizione sia dei procedimenti contemporanei, anche da collegarsi alle peculiarità del contesto artistico territoriale, al fine di acquisire un'elevata padronanza degli strumenti operativi finalizzati all'espressione individuale quale contenuto dell'opera artistica realizzata. Sarà fondamentale sviluppare la riflessione sull'operare artistico attraverso la progettualità, la scelta della poetica e dei linguaggi, anche attraverso l'analisi e la comparazione con gli esiti formali delle diverse tendenze espressive.	5
--------	---------------------------------	----------------------------	---	---

ABPR36	TECNICHE PERFORMATIVE PER LE ARTI VISIVE	Prof.ssa Gaia Tedone	<p>Il corso di Performatività della Cultura Digitale intende esplorare l'emergenza di un nuovo paradigma performativo ed estetico basato sui processi di produzione, circolazione e appropriazione delle immagini in rete. La creazione di azioni performative da parte degli artisti nello spazio della rete verrà inquadrata nell'ottica della storia dell'arte contemporanea e dei nuovi media e analizzata all'interno di una più ampia riflessione sulla porosità tra il ruolo dell'artista e dell'utente alla luce dello sviluppo delle tecnologie del Web e delle piattaforme social. Il corso trae i suoi spunti teorici e bibliografici dalla storia dell'arte contemporanea (Fluxus, Arte performativa, Mail Art, Relational Aesthetics, Tactical Media) e dalla storia e teoria dei nuovi media. Accanto ad un apprendimento teorico, il corso è volto all'elaborazione concreta di un processo e/o intervento performativo che abbia una dimensione multimediale e che possa essere anello di collegamento tra sfera fisica e sfera online, spazio pubblico e spazio privato, corpo e schermo, teoria e pratica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatiana Bazzichelli, Un progetto di Network-Museum: Aprire le porte dell'arte con i nuovi media, 2020 • Tatiana Bazzichelli, Networking La rete come arte, 2006 • Maura Gancitano, Andrea Colamedici La società della performance. Come uscire dalla caverna, Tlön, 2018 • Marco Mancuso, Intervista con la New Media Art, Mimesis, 2020 <p>Domenico Quaranta, Net art 1994-1998. La vicenda di Ada'web, Vita e Pensiero, 2004</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hito Steyerl, Duty Free Art - L'arte nell'epoca della guerra civile planetaria, Johan & Levi Editore, 2018 • Valentina Tanni, Memestetica. Il settembre eterno dell'arte, 2020 	10
--------	--	-------------------------	--	----

ABST51	FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE	Prof. Pierluigi Masini	<p>Le lezioni del corso verranno divise in due parti. Nella prima verranno presentati, attraverso una spiegazione frontale in aula con ausilio di testi, slides, foto e video, i diversi esiti della ricerca artistica, del design e del linguaggio della comunicazione pubblicitaria. Le lezioni saranno organizzate per temi, quali: il Corpo, il Potere, la Guerra, il Cambiamento climatico, la Povertà, il Gioco, il Trascendente e indagherà alle radici il rapporto tra Arte e Tecnologia ecc. Nella seconda parte, laboratoriale, lo studente (in modo individuale o in piccoli gruppi), sotto la guida del docente sarà chiamato a costruire una propria galleria di immagini sul tema della lezione che serva a stimolare il proprio senso critico. Obiettivo è anche quello di aprire una discussione più ampia intorno alle tematiche trattate utilizzando alcuni strumenti di divulgazione digitale. Faranno altresì parte integrante del corso la presentazione di ricerche di approfondimento degli studenti ed eventuali visite a gallerie d'arte, mostre e collezioni permanenti oltre ad eventuali testimonial (artisti, critici d'arte, designer, curatori di musei) da coinvolgere in collegamento durante le lezioni.</p> <p>Testo obbligatorio:</p> <p>G. Dorflès, A. Vettese, Arte 3. Artisti, opere e temi. Dal Postimpressionismo ad oggi, Bergamo, Atlas 2011 [capitoli 12-16 e alcune parti del capitolo 17].</p> <p>Testo consigliato:</p> <p>F. Bonami, Lo potevo fare anche io. Perché l'arte contemporanea è davvero arte, Milano, Mondadori 2007.</p>	5
--------	--	---------------------------	---	---

ABST55	ARCHETIPI DELL'IMMAGINARIO	Prof. Flenda Micaela	<p>Il settore ha come oggetto la riflessione sulle dinamiche simboliche e sociali delle culture con particolare riferimento alle culture materiali ed estetiche, alla creatività dell'immaginario e dello spirito umano, esplorati nelle molteplici varianti geografiche e storiche e nel prodursi di relazioni sempre mutevoli tra le comunità umane e la natura, dal tribale al globale. Gli studi si inseriscono nei saperi dell'arte e dei suoi linguaggi contemporanei, ripensando alla necessità rituale e sociale delle arti. Sono inoltre oggetto di ricerca il folclore, le arti popolari nel loro profondo rapporto con altre forme della produzione letteraria e artistica; le strutture antropologiche dell'immaginario che tutte le arti rivelano; l'immaginazione simbolica del pensiero umano; la comprensione del rapporto tra mentalità e comportamento nelle società naturali e complesse, favorita dal carattere intuitivo della percezione estetica.</p>	4
--------	-------------------------------	-------------------------	--	---

ABAV06	CROMATOLOGIA	Prof.ssa Veronesi Lucia	<p>Il corso di cromatologia è teorico e pratico. Si analizzano le teorie sul colore di Newton, Goethe e Mary Gartside, per poi concentrarsi sulle esercitazioni pratiche secondo il metodo Joseph Albers e Johannes Itten.</p> <p>Seguendo l'insegnamento di Albers useremo carta colorata al posto dei pigmenti e della pittura.</p> <p>Questo ci permetterà di attingere a una vasta varietà di colori in maniera più semplice e immediata, affinando la capacità di selezione della carta e dei suoi colori (dai colori lucidi, a quelli satinati, opachi, pieni, trasparenti, brillanti ecc.).</p> <p>Durante le lezioni verranno mostrati e analizzati molti lavori di artisti e artiste contemporanee la cui ricerca è strettamente legata al colore, con un focus particolare sugli artisti che usano il collage.</p> <p>Il colore verrà analizzato non solo in relazione all'arte contemporanea ma anche a campi come il cinema, la letteratura, la moda, attraverso una bibliografia mirata, articoli, immagini e brevi estratti di film e video.</p>	4
--------	--------------	----------------------------	--	---

Biennio di secondo livello in Pittura - 2° anno

ORDINAMENTO - PROGRAMMI

A.A. 2022/2023

CODICE	DISCIPLINA	DOCENTE	PROGRAMMA - BIBLIOGRAFIA	CFA
--------	------------	---------	--------------------------	-----

ABAV01	ANATOMIA ARTISTICA	Prof. Gianni Moretti	<p>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.</p> <p>Durante lo svolgersi del corso si darà allo studente 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 in classe, assegnazione di micro-elaborati 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 visite a mostre nei principali spazi e musei dedicati all'arte contemporanea: Mo.Ca., Brescia; Fondazione Prada; PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea; Hangar Bicocca, Palazzo Reale e altri.</p> <p>Il corso si svolgerà attorno al tema della memoria. Soggetto interessante e ampio nelle sue molteplici letture, offre un territorio vasto di confronto e approfondimento. La memoria in relazione alla propria Storia e a quella collettiva. Analizzata nei suoi processi di cancellazione, riesumazione e ridefinizione costante delle cose. Quale relazione con la società? Quale con il potere? Quale con il proprio vissuto? Quale con gli oggetti? In che modi si può connettere la propria memoria personale a quella della comunità?</p> <p>Memoria come processo di registrazione del tempo, dei suoi racconti, segni, ferite,</p>	4
--------	-----------------------	-------------------------	--	---

ABST47	STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA	Prof.ssa Bianchini Santina	Acquisire le nozioni necessarie relative all'arte contemporanea e alle connessioni con le altre discipline. Il corso prevede un'analisi della tendenza dell'arte contemporanea in relazione alle altre discipline.	4
ABAV05	PITTURA	Prof. Chiodi Umberto	<p>Precisazione della propria motivazione espressiva, analisi del linguaggio e sperimentazione di diversi medium, con l'obiettivo di incrociare coerentemente il contenuto e la forma del lavoro, la propria visione o la propria idea con la qualità tecnica dell'opera. Sviluppare una coscienza del ruolo dell'artista nella società e le competenze professionali volte all'inserimento nel sistema dell'arte contemporanea.</p> <p>Il laboratorio di pittura è aperto a tutte le possibilità del fare progettuale ed esecutivo, con una particolare attenzione al raffinamento della manualità, allo studio e al rispetto della specificità dei materiali, per un consapevole uso dei medium e dei linguaggi, e per la loro ibridazione.</p> <p>Verranno costantemente presentati testi e cataloghi d'arte da esaminare insieme come stimolo pertinente alla sensibilità degli studenti e per attivare una discussione individuale o di gruppo.</p> <p>Il programma ha l'obiettivo di precisare ulteriormente l'eventuale percorso di Triennio Accademico, con approfondimenti sui temi legati alla gestione del proprio lavoro, dalla fase documentativa a quella comunicativa, necessarie per interfacciarsi con le figure del sistema dell'arte contemporanea: dal critico, al curatore, dal gallerista all'istituzione museale.</p> <p>BIBLIOGRAFIA Gabriele Sassone, Uccidi l'unicorno, Il Saggiatore, Milano 2021</p>	12

ABPR36	TECNICHE PERFORMATIVE PER LE ARTI VISIVE	Prof.ssa Vetturi Valentina	Comprende gli studi di carattere teorico, storico, metodologico, organizzativo e realizzativo dell'azione scenica legata alle arti visive, da svilupparsi anche in ambito teatrale, video-cinematografico, multimediale, con particolare attenzione agli aspetti della regia, della scenografia, della drammaturgia.	10
--------	--	-------------------------------	--	----

ABAV02	ILLUSTRAZIONE	Prof.ssa Trappa Silvia	<ul style="list-style-type: none"> - definire un proprio stile personale in continuità con la propria ricerca, sperimentando diverse tecniche - indagare le fasi del processo creativo: dall'idea all'opera finale - sviluppare la capacità di declinare il proprio lavoro in diversi ambiti in maniera flessibile e coerente anche nei commissionati - saper presentare, esporre e motivare il proprio lavoro <p>contenuti e modalità della didattica: lezioni teorico/pratiche di approfondimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la contemporaneità del mito - rielaborazione di un soggetto mitologico - autoproduzione ed editoria indipendente: dalle fanzine ai magazine passando per il fumetto (ospite luigi filippelli di maledizioni) <p>la struttura di una rivista</p> <ul style="list-style-type: none"> - artisti tra contaminazione e trasversalità: <p>le città invisibili di italo calvino / le sculture di fausto melotti / le illustrazioni di yan nascimbene (le immagini del testo - il rigore dell'illustrazione) munari / l'illustrazione nei giochi didattici tullio pericoli / il ritratto che racconta</p> <ul style="list-style-type: none"> - il collage digitale (+ cianotipia) - comunicazione visiva - l'immagine a servizio del messaggio trasporre il proprio immaginario a sostegno di una causa selezionando un cliente/associazione con declinazione a scelta (ambiente, lgbt+, infanzia...) - disegno digitale - sviluppo di un pattern allover <p>ogni lezione viene introdotta da una breve parte teorica che esplora approcci multidisciplinari alla tematica attraverso il lavoro di figure provenienti da ambiti differenti (fotografia, cinema,</p>	10
--------	---------------	---------------------------	---	----

ABAV07	SCULTURA	Prof. Barchitta Alessio	Lettura portfolio - confronto critico sul lavoro - indagine e sperimentazione sui materiali - laboratorio di marmo - realizzazione del manufatto scultoreo - presentazione del manufatto (relazione scritta, dettagli tecnici e fotografia)	8
	PROVA FINALE			12

