

NOME DEL CORSO	PITTURA
TIPOLOGIA (indicare se il corso è obbligatorio oppure se si tratta di un'attività a libera scelta dello studente)	Obbligatorio
CICLO DI STUDIO (indicare se triennio o biennio)	Triennio
ANNO DI INSEGNAMENTO	2023/2024
DURATA DEL CORSO (semestrale o annuale)	annuale
CREDITI	
NOME E COGNOME DELLA PROFESSORESSA/PROFESSORE	Mattia Barbieri
BREVE DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI/FINALITA' DEL CORSO	<p>L'obiettivo principale è far emergere in ogni studente uno sguardo critico personale che permetta lo sviluppo di una ricerca artistica autentica senza porre limiti all'impiego di linguaggi espressivi. La pittura, l'installazione, i media digitali, la performance, il disegno sono tutti strumenti validi attraverso i quali lo studente ha la possibilità di sviluppare la propria espressione.</p> <p>Accrescere negli studenti le capacità espressive, progettuali e teoriche, che consentono di elaborare opere e processi creativi in modo critico e autonomo, mettendoli in rapporto dinamico con idee, stimoli visivi e situazioni culturali.</p> <p>Conoscere ed assicurare competenze pittorico-tecniche finalizzate a gestire i dispositivi che stanno alla base del media pittorico (disegno, olio, acrilico, disegno digitale, fotografia, etc... in base alle esigenze e inclinazioni degli studenti).</p> <p>Accendere una riflessione critica circa i mutamenti e i contesti socioculturali con cui si confronta oggi la pratica artistica, la sua creazione e la sua divulgazione.</p> <p>Fornire le coordinate necessarie per il confronto professionale con il mondo dell'arte al fine di potersi relazionare adeguatamente con le realtà espositive (spazi pubblici o privati, gallerie d'arte e musei) e con le figure che lo costituiscono.</p>
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO (indicare se in presenza o a distanza)	<p>In presenza</p> <p>Il corso si svolge in presenza ed è inteso come un laboratorio dove teoria e pratica convergono nell'analisi della pittura come territorio di espressione nella contemporaneità.</p> <p>Analisi dell'opera di artisti appartenenti alla sfera dell'arte contemporanea, ma anche di autori che costituiscono il bagaglio della tradizione dell'immagine.</p> <p>Analisi dell'arte cinematografica e della pubblicità: la coralità degli elementi e la complessità della struttura evidenziano i meccanismi visivi e concettuali necessari alla costruzione di un pensiero critico rispetto all'immagine.</p> <p>Presentazione degli elaborati e dei progetti di ogni studente in un momento collettivo di condivisione sia concettuale che formale.</p>

	Discussione riguardo il portfolio che ogni studente sarà chiamato a presentare in aula corredato di un testo (statement) di intenzioni.
PREREQUISITI	nessuno
PROGRAMMA DEL CORSO	<p>Il programma non intende essere una rigida rete di suddivisione delle lezioni, bensì un bacino di sperimentazione che seguirà fluidamente le necessità degli studenti.</p> <p>Lo svolgimento del corso è suddiviso in cinque parti interattive fra loro.</p> <p>LEZIONI TEORICHE: indagine iconografica necessaria allo sviluppo del progetto personale; riflessione sui linguaggi dell'arte contemporanea con approfondimenti circa i principali artisti contemporanei, la storia dell'arte, analisi del messaggio pubblicitario e cinematografico.</p> <p>PRESENTAZIONE DEL LAVORO: individuazione ed esposizione della ricerca personale di ogni studente, attraverso colloqui individuali e dibattiti di gruppo, necessari ad affinare il linguaggio con cui si presenta il proprio lavoro e mettere a fuoco i temi e il progetto che si intende presentare; ricezione imput dal proprio vissuto e capacità di riconoscerli; ricezione ed elaborazione del concetto o del messaggio che si intende esprimere.</p> <p>LABORATORIO: momento creativo in cui avviene la fase operativa in aula attraverso l'esecuzione di elaborati che fungono da base per il progetto finale. Approfondimento di tecniche, materiali e processi per la realizzazione dell'idea. Traduzione in opera e definizione degli aspetti formali.</p> <p>ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO e ANALISI: visione di film d'autore (o parti di essi), selezione di video pubblicitari che saranno oggetto di dialogo e di confronto con i percorsi individuali degli studenti. Incontri (online o in presenza in base alle possibilità) con artisti contemporanei e ricercatori che possano stimolare l'apparato creativo degli studenti sottolineando anche l'importanza della dialettica in riferimento alle proprie ricerche.</p> <p>CONSEGNA: presentazione degli elaborati svolti durante il corso e presentazione finale del progetto personale corredato di opera finale, descrizione dell'impianto installativo nello spazio dell'opera e di relazione scritta da consegnare al docente e da discutere con il gruppo. Se possibile esposizione dei lavori in una mostra finale.</p>

EVENTUALE BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA	<p>- Verranno costituite dispense digitali che si adattano alla di ricerca di ogni studente al quale verrà indicato un personale percorso di letture.</p> <p>- Analisi monografica di autori antichi e contemporanei (a scelta)</p> <p>Testi di riferimento (non obbligatori):</p> <p>Jerry Saltz, <i>Come diventare un artista</i>, Johan & Levi, 2020 Victor I.Stoichita, <i>L'invenzione del quadro, Arte, artefici e artifici nella pittura europea</i>, il Saggiatore, 1998 Jacques Derrida, <i>La verità in pittura</i>, Newton and Copton editori, 1978 Gerard Richter, <i>La pratica quotidiana della pittura</i>, Postmedia books, 2003</p> <p>Interviste artisti contemporanei online</p> <p>Inoltre si consiglia la lettura in autonomia di magazine di settore cartacei ed online e l'analisi di piattaforme digitali utili ad amplificare un percorso interdisciplinare.</p>
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME (indicare se, ad esempio, sia necessario preparare degli elaborati specifici per il superamento dell'esame)	<p>Simulazione di una mostra personale, costituita da un nucleo di lavori, titolo;</p> <p>Discussione elaborati</p>
LINGUA DI INSEGNAMENTO	Italiano

NAME OF THE COURSE	Painting
TYPE	Mandatory
CYCLE	First (Bachelor) or Second (Master)
YEAR OF STUDY WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED (IF APPLICABLE)	2023/2024
SEMESTER/TRIMESTER WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED	Annual
NUMBER OF ECTS CREDITS ALLOCATED	
NAME OF LECTURER(S)	Mattia Barbieri
LEARNING OUTCOMES	<p>The main objective is to bring out in each student a personal critical gaze that allows the development of authentic artistic research without setting limits to the use of expressive languages. Painting, installation, digital media, performance, drawing are all valid tools through which the student has the opportunity to develop his or her own expression.</p> <p>To increase students' expressive, design and theoretical skills, which allow them to develop works and creative processes in a critical and autonomous way, putting them in dynamic relationship with ideas, visual stimuli and cultural situations.</p>

	<p>To know and ensure pictorial-technical skills aimed at managing the devices that are the basis of the pictorial media (drawing, oil, acrylic, digital drawing, photography, etc... according to the needs and inclinations of the students). To ignite a critical reflection on the changes and socio-cultural contexts with which artistic practice, its creation and dissemination are confronted today. Provide the necessary coordinates for professional comparison with the art world in order to be able to relate adequately with the exhibition realities (public or private spaces, art galleries and museums) and with the figures that constitute it.</p>
<p>MODE OF DELIVERY (FACE-TO-FACE/DISTANCE LEARNING ETC.)</p>	<p>Face-to-face</p> <p>The course takes place in presence and is intended as a laboratory where theory and practice converge in the analysis of painting as a territory of expression in the contemporary world.</p> <p>Analysis of the work of artists belonging to the sphere of contemporary art, but also of authors who constitute the baggage of the tradition of the image.</p> <p>Analysis of cinematographic art and advertising: the chorality of the elements and the complexity of the structure highlight the visual and conceptual mechanisms necessary for the construction of critical thinking with respect to the image.</p> <p>Presentation of each student's works and projects in a collective moment of both conceptual and formal sharing.</p> <p>Discussion about the portfolio that each student will be asked to present in the classroom accompanied by a text (statement) of intentions.</p>
<p>PREREQUISITES AND CO-REQUISITES (IF APPLICABLE)</p>	<p>none</p>
<p>COURSE CONTENT</p>	<p>The program is not intended to be a rigid network of subdivision of lessons, but rather a pool of experimentation that will fluidly follow the needs of the students.</p> <p>The course is divided into five interactive parts.</p> <p>THEORETICAL LESSONS: iconographic investigation necessary for the development of the personal project; Reflection on the languages of contemporary art with in-depth analysis of the main contemporary artists, art history, analysis of the advertising and cinematographic message.</p> <p>PRESENTATION OF THE WORK: identification and presentation of the personal research of each student, through individual interviews and group debates,</p>

	<p>necessary to refine the language with which one's work is presented and focus on the themes and the project to be presented; receiving input from one's own experience and being able to recognize them; reception and elaboration of the concept or message to be expressed.</p> <p>LABORATORY: creative moment in which the operational phase takes place in the classroom through the execution of drawings that serve as the basis for the final project. In-depth study of techniques, materials and processes for the realization of the idea. Translation on site and definition of formal aspects.</p> <p>CONSOLIDATION AND ANALYSIS ACTIVITIES: viewing of auteur films (or parts of them), selection of advertising videos that will be the subject of dialogue and comparison with the individual paths of students. Meetings (online or in presence depending on the possibilities) with contemporary artists and researchers who can stimulate the creative apparatus of the students also emphasizing the importance of dialectics in reference to their research.</p> <p>DELIVERY: presentation of the elaborations carried out during the course and final presentation of the personal project accompanied by the final work, description of the installation system in the space of the work and written report to be delivered to the teacher and to be discussed with the group. If possible exhibition of the works in a final exhibition.</p>
<p>RECOMMENDED OR REQUIRED READING AND OTHER LEARNING RESOURCES/TOOLS</p>	<p>- Digital handouts will be set up that adapt to the research of each student who will be shown a personal reading path. - Monographic analysis of ancient and contemporary authors (optional) Reference texts (not mandatory): erry Saltz, <i>Come diventare un artista</i>, Johan & Levi, 2020 Victor I.Stoichita, <i>L'invenzione del quadro, Arte, artefici e artifici nella pittura europea</i>, il Saggiatore, 1998 Jacques Derrida, <i>La verità in pittura</i>, Newton and Copton editori, 1978 Gerard Richter, <i>La pratica quotidiana della pittura</i>, Postmedia books, 2003 Online Contemporary Artist Interviews In addition, it is recommended to read paper and online magazines independently and to analyze digital platforms useful for amplifying an interdisciplinary path.</p>
<p>ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA</p>	<p>Simulation of a personal exhibition, presentation and discussion of works.</p>

LANGUAGE OF INSTRUCTION	Italian
-------------------------	---------

