

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

COURSE SYLLABUS

Arte e Architettura

1819-2-E1501N098

Obiettivi formativi

Arte

Conoscenza e comprensione

Fornire conoscenze e metodi di analisi del museo e delle mostre d'arte, nonché delle forme e delle pratiche artistiche che avvengono nello spazio urbano.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di analizzare musei, mostre ed espressioni artistiche contemporanee e di delineare il ruolo dell'istituzione museale e dell'arte nella società contemporanea sia come motori di sviluppo sociale sia come fattori di attrattività turistica.

Architettura

Fornire gli strumenti critici utili a valutare se e come un progetto eccezionale (inteso in modo ampio, senza entrare nel merito della sua effettiva qualità, che è difficile da valutare), possa contribuire ad innescare positive interazioni con le dinamiche turistiche in luoghi che, di per sé stessi, non sono normalmente inseriti tra le mete turistiche tradizionali.

Contenuti sintetici

Arte

Illustrazione di casi-studio che delineano l'evoluzione dell'istituzione museale. Le mostre d'arte e i rapporti con il territorio. Le forme e le pratiche artistiche nello spazio urbano. Parchi e giardini d'arte.

Architettura

Illustrazione di casi di studio significativi presi dal panorama dell'architettura soprattutto contemporanea, che dimostrano come un intervento di modificazione dello spazio architettonico e urbano possa svolgere un ruolo essenziale nelle città e nei territori che si qualificano o intendono qualificarsi come "attraenti".

Programma esteso

Arte

La prima parte del corso illustra le definizioni e gli strumenti di analisi, gli aspetti metodologici, gestionali e giuridici legati al museo. Viene delineata l'evoluzione della definizione di museo in relazione ai cambiamenti intercorsi nella società, definite le tipologie espositive,

individuando le funzioni assolute nei diversi paesi e periodi, i mutamenti dei caratteri architettonici, i modelli di gestione, le forme dell'ordinamento delle collezioni e dell'allestimento, i servizi e il rapporto con il pubblico. La seconda parte traccia un excursus sulla storia del museo, affrontando i nodi fondamentali della sua genesi e del suo sviluppo, dalle origini al museo contemporaneo, attraverso l'illustrazione e l'analisi di alcune tra le più significative istituzioni museali italiane ed estere. La terza parte traccia un percorso sull'arte nello spazio pubblico, dal monumento alle pratiche di arte pubblica, passando per i parchi di scultura, le esperienze d'arte nella natura e le diverse manifestazioni e progetti artistici nella città contemporanea. L'ultima parte del corso illustra brevemente la nascita e lo sviluppo delle mostre d'arte, tracciando infine sinergie e contrasti con il museo.

Architettura

Oggi, i criteri per l'attribuzione di valore ai luoghi sono profondamente cambiati, anche l'architettura contemporanea assume contorni inediti, quale fattore strategico di qualificazione in termini di attrattività (non solo turistica) applicata ad una più generale varietà di luoghi e territori. Infatti si può affermare che non sono più solo i luoghi tradizionali – musei, chiese o qualche edificio pubblico, tanto per esemplificare - ad essere oggetto di attenzione, ma ad essi devono essere aggiunti anche nuovi luoghi (o non luoghi, direbbe Augé), dai centri commerciali ai complessi di archeologia industriale, dagli spazi pubblici alle stazioni e persino ai ponti ed alle infrastrutture, che vengono visti come elementi di rilievo nelle complesse strategie di promozione e di competizione tra città e territori.

Prerequisiti

Sufficienti abilità formative di logica e cultura sociale e ragionevoli capacità di apprendimento, di scrittura e di comunicazione orale.

Metodi didattici

Lezioni in aula e uscite didattiche.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Arte

Obiettivi della verifica

Capacità di riconoscere un'opera d'arte o un museo a partire da un'immagine.

Capacità di contestualizzare un'opera o un museo.

Capacità di riconoscere il valore culturale del bene artistico.

Capacità di riconoscere il valore turistico del bene culturale.

Criteri di valutazione

Prova scritta e orale composta da domande a risposta multipla e domande con riconoscimento immagini.

Testi di riferimento

Arte

M. Colleoni, F. Guerisoli, *La città attraente. Luoghi urbani e arte contemporanea*, Egea, Milano 2014;

P. C. Marani, R. Pavoni, *Musei. Trasformazioni di un'istituzione dall'età moderna al contemporaneo*, Marsilio, Venezia 2006;

Dispensa A.A. 2018/2019, disponibile a partire dal termine delle lezioni.

Ulteriori riferimenti specifici saranno forniti durante lo svolgimento del corso.

Architettura

The Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture, Phaidon, London, (2011);

Philip Jodidio, *Architecture, Now!*, volumi 7 e 8, Taschen, (2010-12);

Philip Jodidio, *Public Architecture, Now!*, Taschen, (2010);

Philip Jodidio, *Architecture, Now!, Museums*, Taschen, (2010).

Ulteriori riferimenti specifici saranno forniti durante lo svolgimento del corso.
