UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

SYLLABUS DEL CORSO

Tecniche Espressive Integrate

2425-1-F5702R011

Titolo

Tecniche espressive integrate

Argomenti e articolazione del corso

Il corso si propone di esplorare i linguaggi dell'arte attraverso un'analisi comparata delle pratiche artistiche al fine di strutturare una lettura dei codici, delle tecniche, delle possibilità espressive.
Attraverso un'analisi e una sperimentazione delle possibilità espressive di ogni medium artistico, verranno costruite delle relazioni osmotiche come parte integrante di una struttura di comunicazione creativa, come ampliamento del linguaggio, come processo di trasformazione del pensiero.
Gli esseri umani costruiscono la conoscenza attraverso molteplici esperienze tipo sinestetico, non solo attraverso processi intellettuali. L'interazione di varie discipline, di procedimenti artistici così come il potenziale creativo maieutico offrono una complessità capace di sviluppare un piano di ricerca assolutamente interessante ed innovativo, in particolare modo offrono la possibilità di una nuova comprensione che attinge ad elementi facenti parte della dimensione onirica, reale, immaginaria.
Le diverse pratiche artistiche (arti visive, performance, poesia, teatro, linguaggi multimediali) saranno investigate tenendo presente l'interazione sensoriale con particolare accento alla trasformazione che il corpo opera nei processi di elaborazione dell'immagine anche in riferimento al lin-guaggio non verbale.
La conoscenza delle teorie, dei materiali, degli apparati tecnologici saranno la guida nella creazione dell'opera nella sua dimensione metodologica, progettuale, operativa.
Il corso avrà inoltre un assetto dinamico con sperimentazione laboratoriale.
Nel corso di ogni lezione sono previste attività di didattica frontale (erogativa) e di didattica immersiva (interattiva) con laboratori artistici.

Obiettivi

Il corso si propone di far acquisire le competenze progettuali, operative, nell'elaborazione crea-zione e condivisione di opere artistiche.

Con questo insegnamento si intendono sviluppare i seguenti apprendimenti in termini di co-noscenze e abilità:

- Acquisire competenze nel progettare un intervento artistico utilizzando strumenti metodologici tecnici anche con l'utilizzo delle più moderne tecniche artistiche, comprese quelle informatiche;
- Acquisire conoscenze dei metodi artistici necessari allo studio e alla ricerca nonché all'applicazione dei medesimi negli ambiti dell'educazione e dell'arte;
- Acquisire conoscenze relative ai modelli efficaci di relazione e di comunicazione nell'ambito dell'arte e della cultura.

Con questo insegnamento si intendono sviluppare i seguenti apprendimenti in termini di applicazione di conoscenza e comprensione:

- Applicare conoscenze e abilità per la risoluzione di problemi sia in contesti concreti sia in situazioni impreviste, dimostrando di aver compreso i rapporti tra teoria e pratica;
- Saper applicare le competenze e conoscenze acquisite per progettare un intervento artistico;
- Progettare e coordinare risposte ai bisogni, utilizzando e valorizzando le potenzialità delle arti.

Con questo insegnamento si intendono sviluppare i seguenti apprendimenti in termini di autonomia di giudizio:

- Possedere autonomia di giudizio e capacità di apprendimento personale e critico sia dal punto di vista delle nozioni che della metodologia di analisi applicata allo studio delle discipline specifiche;
- Elaborare ed applicare autonomamente idee originali, in un contesto di ricerca sulle pratiche artistiche;
- Promuovere ricerche innovative fondate sulla sinergia tra competenze formative e artistiche.

Con questo insegnamento si intendono sviluppare i seguenti apprendimenti in termini di abilità comunicative :

- Sapere utilizzare i linguaggi artistico-espressivi come fondamentali mezzi di comunicazione;

Con questo insegnamento si intendono sviluppare i seguenti apprendimenti in termini di capacità di apprendimento:

- Capacità di attuare un costante e autonomo aggiornamento delle proprie competenze;
- Capacità di applicare i principi metodologici delle varie discipline artistiche, grazie allo studio dei materiali, dei gesti, e dei significati che ad essi si possono riferire.

Metodologie utilizzate

Sulla base di un quadro di riferimento fenomenologico, considerando l'ecletticità come possibile complessità di comprensione del reale, l'impianto metodologico coniuga elementi della storia dell'arte, della storia delle idee, delle pratiche artistiche, un lavoro sulla percezione, sul corpo, al fine di sviluppare capacità di relazione, progettazione e condivisione delle esperienze fatte.
Il corso avrà un assetto dinamico con sperimentazione laboratoriale.

Nel corso di ogni lezione sono previste attività di didattica frontale (erogativa) e di didattica immersiva (interattiva) con laboratori artistici.
Sono previsti anche interventi di ospiti del mondo artistico.
Le lezioni prevederanno momenti di progettazione singola e momenti di progettazione condivisa.

Ogni lezione è strutturata in momenti interattivi di esercitazione nella percentuale di 2/3 e con supervisione e momenti erogativi nella percentuale di 1/3.
Saranno forniti materiali utili per l'elaborazione del progetto artistico (video, istallazione, etc).

Materiali didattici (online, offline)

Materiali, risorse e strumenti sono forniti sulla piattaforma e-learning del corso.

Programma e bibliografia

Bibliografia:
Manlio Brusatin, Storia dei Colori, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 1999

Claire Bishop, Inferni Artificiali. La politica della spettatorialità nell'arte partecipativa, edizione aggiorna-ta Luca Sossella editore 2024

Nicoletta Braga, Attualità del corpo nella performance. Una riflessione su corpo, natura e spazio urbano Stampa Alternativa, Roma 2010

John Berger, Sul disegnare, Il Saggiatore, Milano 2017

Modalità d'esame

L'esame prevede la presentazione di un elaborato artistico nelle sue molteplici forme e un colloquio orale volto a testimoniare la capacità di rielaborazione degli argomenti trattati nelle lezioni e nei testi presenti in bibliografia.
Le domande saranno su:

- Argomenti trattati a lezione
- Rielaborazione delle esperienze fatte durante le lezioni
- Testi di riferimento presenti in Bibliografia

Durante la prova verranno valutati:

- l'adeguatezza del linguaggio
- la capacità di analisi, approfondimento degli elementi trattati durante le lezioni
- la creatività nell'elaborazione del progetto artistico

Orario di ricevimento

Su appuntamento

Durata dei programmi

I programmi valgono due anni accademici.

Cultori della materia e Tutor

Noemi Mirata

Sustainable Development Goals

ISTRUZIONE DI QUALITÁ