UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

SYLLABUS DEL CORSO

Fenomenologia delle Arti Contemporanee

2627-1-F5702R010

Titolo

Fenomenologia delle arti contemporanee

Argomenti e articolazione del corso

La fenomenologia dell'arte contemporanea esamina i modi in cui l'arte si manifesta e viene compresa nel presente, il ruolo dell'artista e del pubblico, le dinamiche del sistema dell'arte e le questioni emergenti nella società globale.
Il corso intende esaminare il concetto di immersività attraverso un percorso storico-artistico, in cui saranno analizzate sia opere e installazioni che utilizzano le nuove tecnologie sia quelle che non utilizzano dispositivi informatici (environments). Oggi svariate esposizioni presentano quel desiderio di “uscire fuori dal quadro” che ha animato la scena artistica fin dalla fine degli anni Sessanta intrecciandosi a necessità emergenti di tipo performativo, interdisciplinare e multimediale. Le opere d’arte immersive sembrano rispondere a questa necessità di riallacciare il corpo all’ambiente, anche in modo simulato.
La prima parte del corso sarà dedicata ad introdurre quelle problematiche di inizio Novecento nella storia dell’arte, in dialogo con alcuni aspetti della filosofia del XX secolo, che hanno portato al cosiddetto “spatial turn” nell’arte contemporanea. Nuove interpretazioni dello spazio e le sue relazioni con il corpo, nonché nelle nostre relazioni con gli altri, sono infatti arrivate da studiosi con una forte matrice fenomenologica come Mikel Dufrenne, Michel Foucault e, in particolare, Maurice Merleau-Ponty.
La seconda parte del corso approfondirà la relazione tra arti visive e il concetto di spazialità nell’arte contemporanea. Attraverso l’analisi di opere d’arte, la lettura di saggi e la visione di video e documentari, si affronteranno quelle espressioni artistiche più recenti in cui gli artisti condividono lo spazio dell’opera d’arte con il pubblico, spesso immergendolo in una esperienza percettiva a 360° gradi. Esempi di lavori da parte di artisti italiani e internazionali saranno analizzati durante il corso, da Olafur Eliasson a Pipilotti Rist, da Rirkrit Tiravanija a Tomás Saraceno, da Studio Azzurro a teamLab.

Nel dettaglio, il corso affronterà i seguenti argomenti:
• introduzione alla storia dell'arte moderna e contemporanea: artisti/e, movimenti, nuove tecniche e teorie;

• definizioni del concetto di ‘arte’ dopo la rivoluzione delle Avanguardie artistiche, nell'eterogeneità delle produzioni contemporanee;
• nuove forme di spettatorialità;
• approcci critici della post-modernità: estetica relazionale, attivismo artistico, teorie post-mediali, approcci post-fenomenologici ed eco-fenomenologici;
• modalità e luoghi di diffusione delle arti contemporanee.

Obiettivi

Il corso di Fenomenologia delle arti contemporanee si propone di stimolare nelle/gli studentesse/i la consapevolezza critica, interpretativa e partecipativa delle pratiche artistiche contemporanee, finalizzata tanto alla sua applicazione pedagogica, quanto all’esercizio della intelligenza estetica nella comprensione del reale nei contesti lavorativi e nella società diffusa.

Con questo insegnamento si intendono promuovere i seguenti obiettivi:

1. Conoscenze e capacità di comprensione:
   – Comprendere e padroneggiare i linguaggi del settore artistico.
   – Acquisire conoscenze dei linguaggi espressivi, performativi, di partecipazione, per la realizzazione di attività formative.
2. Applicazione di conoscenze e comprensione:
   – Applicare conoscenze e abilità sia in contesti concreti sia in situazioni impreviste, dimostrando di aver compreso i rapporti tra teoria e pratica.
   – Sapere applicare le conoscenze acquisite per progettare, realizzare e valutare attività formative in ambienti educativi formali e non formali.
3. Autonomia di giudizio:
   – Capacità di analisi, sintesi, e di pensiero storico e critico dei fenomeni artistici più recenti.
   – Elaborare riflessioni e progettualità originali in risposta ai bisogni dei contesti lavorativi.
   – Promuovere ricerche innovative fondate sulla sinergia tra competenze formative.
   – Saper progettare, coordinare risposte alle necessità, applicando e valorizzando le potenzialità delle arti in contesti organizzativi.
4. Abilità comunicative:
   – Sviluppo delle capacità di relazionarsi e di comunicare con efficacia le conoscenze acquisite sia a partner professionali dell'ambito formativo, organizzativo e artistico-culturale (colleghi, dirigenti, committenti, amministratori ecc.), sia a partner non professionali (utenti, famiglie, società diffusa).
   – Utilizzo dei linguaggi artistico-espressivi come strumenti di comunicazione per promuovere un pensiero critico innovativo..
   – Abilità discorsiva sulle arti che impiegano i dispositivi elettronici.
5. Capacità di apprendimento:
   – Capacità di utilizzare metodi personali di promozione autonoma e strumenti a supporto della propria crescita professionale.
   – Capacità riflessive e metacognitive per monitorare l’adeguatezza delle proprie conoscenze e competenze e individuare eventuali aree che necessitano approfondimenti.

Metodologie utilizzate

Il corso, erogato in lingua italiana, si svolgerà in 19 incontri bisettimanali, di cui 18 di 3 ore e 1 conclusivo di 2 ore.
Il corso è strutturato principalmente in lezioni frontali (didattica erogativa) con il supporto di slides, e in una parte di didattica interattiva che prevede una partecipazione attiva da parte delle/gli studentesse/i (confronti su case studies

presi in esame, dialogo e interazione). Tre lezioni saranno registrate e caricate in piattaforma e-learning del corso. Le lezioni frontali, in particolare nella prima sezione del corso, saranno dedicate ad una descrizione dei principali sviluppi dell'arte moderna e contemporanea; nella seconda parte del corso saranno programmate almeno due visite a collezioni d'arte contemporanea a Milano, con incontri sul luogo di curatrici/curatori.
Le/gli studentesse/i saranno anche invitate/i a visitare autonomamente le mostre e gli eventi in corso raggiungibili sul territorio, con l'obiettivo non solo di perfezionare le competenze specifiche nella materia, ma di verificare le proprie conoscenze critiche come parte attiva del pubblico dell'arte anche fuori dal contesto didattico.

Materiali didattici (online, offline)

Le slides delle lezioni e i materiali didattici saranno caricati sulla piattaforma e-learning.
Si consiglia a frequentanti e non frequentanti di iscriversi, per reperire materiale di approfondimento.
Saranno inoltre indicati siti web utili alla consultazione in relazione agli argomenti trattati.

Programma e bibliografia

Le/gli studentesse/i devono studiare i testi indicati come obbligatori e un testo a scelta tra quelli indicati nella lista delle letture di approfondimento.

Testi obbligatori per la preparazione all'esame:
Nicolas Bourriaud (1998), Estetica relazionale, Postmedia Books, Milano 2010
Bruno Di Marino, Nel centro del quadro. Per una teoria dell'arte immersiva dal mito della caverna al VR, Aesthetica, Sesto San Giovanni (MI) 2021
Denys Riout, L'arte del ventesimo secolo, Einaudi, Torino 2002

Un testo a scelta tra i seguenti:
Olafur Eliasson, Leggere è respirare, è divenire. Scritti di Olafur Eliasson, Marinotti 2021
Lucio Fontana, Ambienti/Environments, a cura di M. Pugliese, B. Ferriani, V. Todolì, Mousse Publishing, 2018
Michel Foucault (1971), La pittura di Manet, Abscondita, Milano 2009
Maurice Merleau-Ponty (1945), "Il dubbio di Cézanne" in Senso e non senso, Il Saggiatore, Milano 1962
Maurice Merleau-Ponty (1961), L'occhio e lo spirito, SE, 1989
Alva Noë, Imparare a guardare. Dispacci dal mondo dell'arte, Postmedia Books, Milano 2023
Francesco Poli & Francesco Bernardelli, Mettere in scena l'arte contemporanea. Dallo spazio dell'opera allo spazio intorno all'opera, Johan & Levi, Milano 2016
Lorella Scacco, Alberto Giacometti e Maurice Merleau-Ponty. Un dialogo sulla percezione. Fenomenologia della esperienza artistica, Gangemi, Roma 2017
Gianluca Valle, "Dal disegno infantile all'origine della geometria. Saggio su Merleau-Ponty" in Aisthesis, anno V, 2012, pp. 131–143
• altri testi a scelta potranno essere indicati in seguito.

Modalità d'esame

L'esame orale finale potrà svolgersi in italiano e in inglese e consisterà in un colloquio sulla bibliografia assegnata e discussa in aula. L'esame valuterà:
• la conoscenza e la comprensione dei testi in bibliografia;
• gli argomenti trattati a lezione;

• l’analisi critica e l'appropriatezza delle argomentazioni;
• l'uso di un lessico appropriato.

Per la valutazione ci si atterrà ai Descrittori di Dublino. Di seguito le fasce di livello:

1. Livello Basso: Non sufficiente
   Conoscenza e Comprensione: La studentessa/lo studente dimostra conoscenze limitate e frammentarie dei testi e degli argomenti trattati, con fraintendimenti dei testi proposti.
   Capacità di Applicare Conoscenza: non è in grado di verificare sui testi le considerazioni generali sulle teorie e gli autori presi in esame; è in grado molto parzialmente di sintetizzare i contenuti dei testi presentati, non è in grado contestualizzarli e confrontarli.
   Autonomia di Giudizio: è priva/o di capacità critica e autonomia di valutazione; dipende esclusivamente da informazioni fornite dal docente o dalla bibliografia critica.
   Abilità Comunicative: ha un’espressione orale stentata, approssimativa, stereotipata; mostra una scarsa padronanza del linguaggio specifico della disciplina.
   Capacità di Apprendimento: ha una limitata capacità di rielaborare le conoscenze e collegarle alla propria esperienza; manifesta una scarsa consapevolezza dell'utilità dei linguaggi artistici come dispositivi di dislocazione del sé, come apertura a simulazioni di realtà ed esperienze altre dalla propria, in prospettiva di una più articolata duttilità di fronte alle diverse situazioni educative.

2. Livello Medio (18-24/30): Sufficiente - Buono
   Conoscenza e Comprensione: La studentessa/lo studente dimostra una conoscenza generale dei testi e degli argomenti affrontati, anche se con qualche lacuna, imprecisione su aspetti specifici ma non essenziali, o qualche fraintendimento nell’analisi dei testi.
   Capacità di Applicare Conoscenza: è in grado, seppur con qualche difficoltà, di verificare sui testi le considerazioni generali sulle teorie e gli autori presi in esame, su sollecitazioni da parte dei docenti; è in grado di sintetizzare in modo discreto i temi per presentarli in modo riflessivo e critico. Sa scegliere i diversi linguaggi e registri espressivi per organizzare una proposta educativa.
   Autonomia di Giudizio: mostra un’autonomia parziale nel formulare valutazioni critiche, spesso circoscritte alla riproposizione di giudizi altrui.
   Capacità comunicative: ha un’espressione chiara e sufficientemente precisa, una discreta padronanza del linguaggio specifico della disciplina. È consapevole della necessità di utilizzare diversi registri linguistici a seconda delle situazioni comunicative.
   Capacità di Apprendimento: ha una discreta capacità di rielaborare le conoscenze e collegarle alla propria esperienza; ha una consapevolezza parziale dell'utilità dei linguaggi artistici come dispositivi di dislocazione del sé, come apertura a simulazioni di realtà ed esperienze altre dalla propria, in prospettiva di una più articolata duttilità di fronte alle diverse situazioni educative.

3. Livello Alto (25-30/30): Distinto - Eccellente
   Conoscenza e Comprensione: La studentessa/lo studente dimostra conoscenze approfondite e solide dei testi e degli argomenti affrontati; comprende e analizza senza incertezze i testi proposti.
   Capacità di Applicare Conoscenza: sa riscontrare nei testi, con sicurezza e efficaci osservazioni personali, le considerazioni generali sulle teorie e gli autori presi in esame; con adeguata proprietà argomentativa sa analizzare, sintetizzare, interpretare, contestualizzare e confrontare i temi e gli oggetti presentati, facendo anche ricorso a collegamenti interdisciplinari. Sa riconoscere nelle opere i diversi registri espressivi.
   Autonomia di Giudizio: dimostra un’ottima capacità critica, autonomia di giudizio, originalità nell’analisi e interpretazione delle opere.
   Abilità Comunicative: ha un’espressione chiara, rigorosa, fluida e appropriata. È pienamente consapevole della necessità di utilizzare diversi registri linguistici a seconda delle situazioni comunicative.
   Capacità di Apprendimento: mostra ottime/eccellenti capacità di apprendimento autonomo, sa rielaborare efficacemente le conoscenze e collegarle alla propria esperienza; ha piena consapevolezza dell'utilità dei linguaggi artistici come dispositivo di dislocazione del sé, come apertura a simulazioni di realtà ed esperienze altre dalla propria, in prospettiva di una più articolata duttilità di fronte alle diverse situazioni educative.

Si ricorda alle studentesse e agli studenti che tutti i testi in programma devono essere letti e studiati integralmente.

Le studentesse e gli studenti con PUOI devono inviare per mail il documento alla docente prima dell'esame. Oltre che ad accogliere le richieste certificate dal PUOI, la docente è disponibile per qualsiasi chiarimento sugli argomenti delle lezioni con colloqui su appuntamento in presenza o da remoto.

NB: I colloqui d'esame seguiranno l'ordine d'iscrizione. Per organizzare al meglio le prove d'esame si raccomanda alle studentesse e agli studenti che decidessero di non sostenere il colloquio, di cancellarsi per tempo o, a iscrizioni chiuse, comunicare comunque l'assenza alla docente.

Orario di ricevimento

Su appuntamento, scrivendo all'indirizzo e-mail: lorella.scacco@unimib.it

Durata dei programmi

I programmi valgono due anni accademici.

Cultori della materia e Tutor

Sustainable Development Goals

ISTRUZIONE DI QUALITÁ | PARITÁ DI GENERE | RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE | PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE