

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

SYLLABUS DEL CORSO

Tecniche Espressive Integrate

2627-1-F5702R011

Titolo

Lo spazio della creazione

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 linguaggio non verbale.

Nello specifico saranno analizzati gli elementi della linea, del punto, del gesto, dell'espressione segnica in riferimento ai fenomeni della massa sia dal punto di vista dell'organizzazione spaziale bidimensionale e tridimensionale che dalla prospettiva sociologica tenendo presente gli esempi di artisti che con il loro lavoro hanno unito etica-estetica investigando la relazione tra società e potere.

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. Potrà essere prevista anche una parte in modalità blended..

Obiettivi

Il corso si propone di far acquisire le competenze progettuali, operative, nell'elaborazione, comprensione, creazione e condivisione di opere artistiche nell'ambito delle professionalità formative.

*Con questo insegnamento si intendono sviluppare i seguenti apprendimenti in termini di conoscenze e capacità di comprensione:

- Acquisire competenze nel progettare un intervento artistico utilizzando strumenti metodologici tecnici anche con l'utilizzo delle più moderne tecniche artistiche e performative, 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 interventi artistici;
- Progettare e coordinare risposte ai bisogni, utilizzando e valorizzando le potenzialità delle arti in ambienti educativi formali e non formali

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 in differenti contesti

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

- Saper utilizzare i linguaggi artistico-espressivi come fondamentali mezzi di comunicazione sia a partner dell'ambito formativo, organizzativo e artistico culturale sia a un pubblico più esteso.
- Saper utilizzare i linguaggi artistici come strumenti di comunicazione per la promozione di un pensiero critico innovativo.

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

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.

Le lezioni prevederanno momenti di progettazione singola e momenti di progettazione condivisa.

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 prevede in misura eguale una parte di lezione frontale, cosiddetta didattica erogativa, e una parte di lezione partecipata, (esercitazioni con il supporto di materiale artistico, video, immagini, musica, ecc.), cosiddetta didattica interattiva. Durante il lavoro in aula ampio spazio sarà dedicato al dialogo, alla progettazione, ad esercitazioni con materiali pittorico-grafici supervisionate dal docente. Tre lezioni saranno registrate e caricate in piattaforma e-learning del corso.

Materiali didattici (online, offline)

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

La docente mette a disposizione materiali per supportare gli studenti non tradizionali nello studio e nella preparazione d'esame: brevi registrazioni (presentazione del programma, della bibliografia d'esame, della modalità di organizzazione dell'appello; indicazioni sul colloquio orale; ricapitolazioni di aspetti, concetti salienti affrontati a lezione); segnala materiali video reperibili in rete (interviste ad artisti, conferenze, documentari...) e siti. La docente è disponibile (su richiesta)

a organizzare a fine corso un incontro a distanza di ricapitolazione degli argomenti trattati, ribadire alcune indicazioni per la preparazione dell'esame, rispondere a domande o dubbi delle studentesse/degli studenti.

Programma e bibliografia

Alighiero Boetti, *Per filo e per segno*. Sagep editori, Genova 2018

Claire Bishop, *Inferni Artificiali. La politica della spettatorialità nell'arte partecipativa*, edizione aggiornata. 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 in lingua Italiana volto a testimoniare la capacità di rielaborazione degli argomenti trattati nelle lezioni e nei testi presenti in bibliografia. Gli studenti dovranno dimostrare di saper rispondere ai quesiti in modo pertinente, chiaro, corretto e argomentato, utilizzando con proprietà la terminologia critica.

Per gli studenti Erasmus: è necessaria una buona conoscenza della lingua italiana dal momento che i testi in programma devono essere letti nella lingua originale e il colloquio orale si sostiene in lingua italiana.

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 limitata capacità di progettare un intervento artistico.

Capacità di Applicare Conoscenza: non è in grado di progettare interventi artistici con relativa riflessione sugli stessi in modo da costruire un elaborato equilibrato nella forma e nelle tecniche. È in grado molto parzialmente di sintetizzare i contenuti dei testi della bibliografia .

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. Ha una limitata capacità di lavorare in gruppo condividendo esperienze.

2. Livello Medio (18-24/30): Sufficiente - Buono

Conoscenza e Comprensione: La studentessa/lo studente dimostra una conoscenza generale degli argomenti affrontati, anche se con qualche imprecisione su aspetti specifici ma non essenziali, o qualche fraintendimento nell'analisi dei testi della bibliografia.

Capacità di Applicare Conoscenza: è in grado progettare ed analizzare un intervento artistico con buone capacità di analisi e conoscenze tecniche. È in grado di sintetizzare in modo discreto i testi della bibliografia confrontandoli in modo corretto.

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.

Capacità di Apprendimento: ha una discreta capacità di rielaborare le conoscenze e collegarle alla propria esperienza. Ha una buona capacità di collaborare alla progettazione di gruppo.

3. Livello Alto (25-30/30): Distinto - Eccellente

Conoscenza e Comprensione: La studentessa/lo studente dimostra conoscenze approfondite e solide degli argomenti affrontati; comprende e analizza senza incertezze i testi proposti.

Capacità di Applicare Conoscenza: E' in grado di progettare interventi artistici con particolare riferimento alle tecniche in modo da attivare una riflessione consapevole in riferimento alle ricadute a livello educativo.

Autonomia di Giudizio: Sa analizzare i testi e gli argomenti proposti con sicurezza e efficaci osservazioni personali con adeguata proprietà argomentativa,

Sa riconoscere le qualità espressive delle opere osservate e create, sa argomentarle nel quadro storico- artistico con Autonomia di Giudizio: dimostra un'ottima capacità critica, originalità nell'analisi e nella costruzione di un progetto artistico.

Abilità Comunicative: ha un'espressione chiara, rigorosa, fluida e appropriata. Sa presentare un progetto in modo chiaro mostrandone le fasi.

Capacità di Apprendimento: mostra ottime/eccellenti capacità di apprendimento autonomo, sa rielaborare efficacemente le conoscenze e collegarle alla propria esperienza. Ha uno spirito collaborativo e inclusivo delle differenti prospettive.

NB: I colloqui d'esame seguiranno l'ordine d'iscrizione. In una giornata, mediamente e salvo altri impegni istituzionali della docente, si terranno circa 15 colloqui.

Nel caso di un numero elevato di candidati, ultimate le iscrizioni, verrà comunicato agli iscritti un calendario con gli eventuali giorni di proseguimento. Per avere un calendario attendibile, si raccomanda 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 a nicoletta.braga@unimib.it

È possibile richiedere il ricevimento da remoto.

Durata dei programmi

I programmi valgono due anni accademici.

Cultori della materia e Tutor

Sustainable Development Goals

ISTRUZIONE DI QUALITÀ
