

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
CATANZARO

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO - PITTURA (DASL01)

Programma

anno accademico 2020-2021

Prof.ssa Caterina Arcuri

Premessa

Nessun linguaggio, nessuna forma di espressione della cultura e della comunicazione è riuscita a sottrarsi al confronto con i mutamenti indotti dallo sviluppo dell'universo tecnologico. L'interesse degli artisti per l'impiego di materiali e procedimenti mediati dal mondo dell'industria e della comunicazione non è un fenomeno recente giacché il suo esordio risale alle avanguardie storiche. Studiare e fare arte oggi impone una riflessione sul modificarsi del *sensu* dell'arte stessa in un'epoca che vede il continuo confronto tra uomo e macchina, tra reale e virtuale.

Contenuti e didattica

Raffronto tra pittura di tradizione ed arte contemporanea attraverso il modificarsi di strumenti, materiali, tecniche e punti di vista;

Analisi dei linguaggi visivi contemporanei (video, fotografia, arte digitale, realtà virtuale, performance, installazione, street art, etc.);

Impiego di strumenti, materiali e procedimenti tecnologici;

Uso e sperimentazione di materiali, supporti e *approcci* extra artistici per arricchire il nostro linguaggio ed avvicinarci a nuovi modi di leggere e rappresentare la realtà;

Studio dello spazio e suo rapporto con l'opera per un'interazione ed integrazione (allestimento e installazione site-specific);

Analisi del concetto di fruizione dell'opera d'arte nell'ambito del panorama culturale contemporaneo e ricerca di momenti di comunicazione e condivisione tra artista e fruitore.

La didattica prevede lezioni frontali e attività di laboratorio. Lo studente ad inizio anno propone e concorda con il docente un progetto che intende sviluppare la cui evoluzione sarà soggetta a verifica quindicinale. Durante l'anno accademico verranno proposti e concordati con gli studenti, seminari e workshop che vedranno il coinvolgimento di artisti, critici e docenti per condividere momenti di riflessione ed approfondimento sui temi e sull'attualità dell'arte.

La produzione si articolerà nel modo seguente:

1. Proposta dell'idea progettuale;
2. Produzione di bozzetti preliminari;
3. Realizzazione delle opere;
4. Testo di presentazione delle opere e del progetto;
5. Particolare attenzione sarà dedicata alle pratiche di allestimento, esposizione e fruizione dell'opera.

Esame

Presentazione dei progetti e degli elaborati realizzati durante l'anno.

Bibliografia

Abramović Marina, Kaplan James, *Attraversare i muri*, Bompiani, 2017;

Banksy, *Exit through the gift shop*, Feltrinelli 2011;

Bordini Silvia, a cura di, *Arte contemporanea e tecniche, Materiali, procedimenti, sperimentazioni*, Carocci editore, Roma 2007;

Corgnati Martina, Poli Francesco, *Dizionario dell'arte del Novecento. Movimenti, artisti, opere, tecniche e luoghi*, Bruno Mondadori, Milano 2001;

De Angelis Valentina, *Arte e linguaggio nell'era elettronica*, Bruno Mondadori, Milano 2000;

Dogheria Duccio, *Street Art, storia e controstoria, tecniche e protagonisti*, Giunti Editore, Firenze 2015;

Ferri Patrizia, Fonti Daniela, Crescentini Manuela, a cura di, *Io arte noi città, Natura e cultura dello spazio urbano*, Gangemi Editore, Roma 2006;

Ferriani Barbara, Pugliese Marina, *Monumenti effimeri, Storia e conservazione delle installazioni*, Electa, Milano 2009;

Galimberti Umberto, *Il corpo*, Feltrinelli editore, Milano 1997;

Macrì Teresa, *Il corpo postorganico. Sconfinamenti della performance*, Costa & Nolan, Milano 1996;

Macrì Teresa, *Cinematiche del desiderio*, Costa & Nolan, Milano 1998;

Madesani Angela, *Le icone fluttuanti. Storia del cinema d'artista e della videoarte in Italia*, Bruno Mondadori, Milano 2002;

Maldonado Tomás, *Reale e virtuale*, Feltrinelli, Milano 2005;

Alfano Miglietti Francesca, *Nessun tempo, nessun corpo...Arte, Azioni, Reazioni e Conversazioni*, Skira, Milano 2001;

Pugliese Marina, *L'estetica del sintetico*, Costa & Nolan, Milano 1997;

Sossai Maria Rosa, *Artevideo - Storie e culture del video d'artista in Italia*, Silvana Editoriale, Milano 2002;

Valentini Valentina, *Bill Viola, vedere con la mente e con il cuore*, Gangemi Editore, Roma 1993;

Vergine Lea, *L'arte in gioco*, Garzanti, Milano 1988.

Riviste d'arte consigliate nelle versioni cartacea e on line

Flash Art Italia e International, Juliet, Segno, Exibart, Arte Contemporanea News, Arte e Critica, Titolo, Academy of fine Arts, Artribune, Esपोर्टe, Hidalgoarte, ArTalkers.

Il docente

Prof.ssa Caterina Arcuri

