

TITOLO E CODICE DELL'UNITÀ FORMATIVA

Metodologie e tecniche del contemporaneo ABST52

NAME AND CODE OF THE EDUCATIONAL UNIT

Methodologies and techniques of the contemporary age ABST52

TIPO DI UNITÀ FORMATIVA: OBBLIGATORIA

TYPE OF EDUCATIONAL UNIT:

COMPULSORY

ANNO/SEMESTRE DI STUDIO: 3° anno / 2° SEMESTRE

YEAR/SEMESTER OF STUDY: 3° year / second semester

NUMERO DI CREDITI ATTRIBUITI: 6 CFA

NUMBER OF ECTS CREDITS ALLOCATED: 6 CFA

NOME DEL DOCENTE: Francesca Franco

NAME OF THE LECTURER: Francesca Franco

RISULTATI DI APPRENDIMENTO Dopo aver completato il corso e superato positivamente la verifica di profitto, lo studente ha acquisito le conoscenze storiche e gli strumenti critici indispensabili per comprendere gli sviluppi tecnici, metodologici e formali delle ricerche artistiche, che sono emersi nel Novecento e che si sono affermati negli ultimi 30 anni. Lo studente sarà in grado di: riconoscere gli autori più rappresentativi e le opere seminali; conoscere le mostre antesignane, che hanno segnato l'arte a livello internazionale nella svolta tra XX e XXI secolo; affrontare la lettura storica e l'interpretazione critica delle opere; connettere le evoluzioni della ricerca artistica con gli accadimenti politico-sociali dell'età contemporanea.

LEARNING OUTCOMES After completing the course and positively passed the final examination, the student has acquired the historical knowledge and critical tools essential to understand technical, methodological and formal developments of artistic researches, that emerged in the XX century and have been dominating the last 30 years. The student will be able: to recognize the most representative authors and their seminal works; to know forerunner exhibitions, which have marked internationally the art world in the turn from XX to XXI century; to accomplish a critical interpretation of different kind of artworks; to connect the evolution of artistic research to political-social events of the Contemporary age.

MODALITÀ DI EROGAZIONE: Lezioni frontali con proiezione di immagini

MODE OF DELIVERY: Public lectures with images projection

PRE-REQUISIT E CO-REQUISITI: Nessuno, ma è auspicabile una conoscenza-base dell'Italiano, in alternativa dell'inglese o del francese

PRE-REQUISITES AND CO-REQUISITES: No one, but a basic knowledge of Italian language or, alternatively, of English or French is recommended

CONTENUTI DEL CORSO | COURSE CONTENTS

Tecniche, processualità e materiali dell'arte postmediale

Il corso indaga la condizione postmediale dell'arte, che considera il *medium* come dispositivo complesso, incorporandone convenzioni estetiche e strumenti tecnologici. Articolando la riflessione critica a partire dalle tre personalità, che hanno segnato la fine del XX secolo e l'inizio del nuovo Millennio, ossia Damien Hirst, Matthew

Barney, Ai Weiwei, saranno analizzate tecniche, materiali e metodologie operative affermatasi, in particolare, negli ultimi 30-40 anni. Tra questi si ricordano: l'opera partecipata; l'appropriazione, la sparizione (l'uso di materiali organici o deperibili), l'ibridazione di medium differenti (come nelle installazioni a medium temporaneo), il lavoro di postproduzione, il museo e l'archivio. Quest'ultimo, basato su un paradigma concettuale di natura tassonomica o documentaristica, dopo l'avvento del web 2.0 si è affermato come il modello creativo delle giovani generazioni, nonché utile strumento critico dell'iconosfera nell'era dell'informazione globale.

Particolare attenzione sarà riservata agli stimoli della cultura industriale, massmediale e digitale, che dall'inizio del secolo XX hanno portato profondi cambiamenti nei procedimenti e nell'uso, praticamente infinito, dei materiali, contribuendo a mutare l'aspetto e la nozione stessa di *opera d'arte*: da *unicum* a ripetibile; da compiuta a effimera o costituzionalmente *in divenire*; da oggetto di contemplazione a oggetto di partecipazione attiva - e a volte di modificazione - da parte del pubblico.

Techniques, processing and materials of postmediale art The course investigates the post-media condition of art, which considers the medium as a complex device, incorporating aesthetic conventions and technological tools. By starting from the personalities, who marked the end of the XX century and the beginning of the new Millennium, namely Damien Hirst, Matthew Barney, Ai Weiwei, the critical reflection will be analyze techniques, materials and methodologies dominating the last 30-40 years. Among these I remember: "participated work"; appropriation, disappearance (use of organic or perishable materials), mix up of different mediums (as in temporary medium installations), post-production, museum format and archive. The latter one, that is base on a taxonomic or documentary paradigm, after the advent of web has emerged as creative model for the youngest artistic generation, as well as a useful critical tool to investigate the iconosphere of our 2.0 global information age.

Particular attention will be driven to the stimuli from industrial, mass-media and digital cultures, which since the beginning of the XX century have deeply changed artistic procedures inside an (practically) infinite use of materials, modifying the appearance as well as the notion of "artwork": from *unicum* to repeatable; from finished working to ephemeral work or constitutionally in progress; from object of contemplation to object of active participation - and sometimes of modification - by the public.

STRUMENTI DIDATTICI RICHIESTI | REQUIRED LEARNING RESOURCES/TOOLS

Bibliografia | Bibliography

- Lezioni del docente e relativo apparato iconografico
Teachers' lessons and related iconographic apparatus
- S. BORDINI (a cura di), *Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni*, Carocci, Roma 2007;
- D. QUARANTA, *Media, new media, postmedia*, Postmedia, Milano 2010.

Saggistica (1 volume a scelta dello studente | Assays (1 book chosen by the student))

- N. BOURRIAUD, *Postproduction. Come l'arte riprogramma il mondo*, Postmedia, Milano 2004;
- N. BOURRIAUD, *Estetica relazionale*, Postmedia Books, Milano 2010;
- N. BOURRIAUD, *Il radicante. Per un'estetica della globalizzazione*, Postmedia, Milano 2014
- C. DANTO, *Dopo la fine dell'arte. L'arte contemporanea e il confine della storia*, Mondadori, Milano 2008;
- R. KRAUSS, *L'arte nell'era postmediale. Marcel Brothaers, ad esempio*, Postmedia Books, Milano

2005;

- R.KRAUSS, *Reinventare il medium. Cinque saggi sull'arte d'oggi*, Mondadori, Milano 2005;
- H.FOSTER, *Il ritorno del reale. L'avanguardia alla fine del Novecento*, Postmedia, Milano 2007;
- H.FOSTER (a cura di), *L'antiestetica. Saggi sulla cultura postmoderna*, Postmedia, Milano 2014;
- H.FOSTER, *Bad new days: art, criticism, emergency*, Verso, London-New York 2015;
- H.-U.OBRIST, ... *Dontstopdontstopdontstopdontstop*, Postmedia Books, Milano 2009;
- V.VALENTINI (a cura di), *Le pratiche del video*, Bulzoni editore, Roma 2003;
- V.VALENTINI (a cura di), *Le storie del video*, Bulzoni editore, Roma 2003

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO E MODALITÀ PREVALENTI DI DIDATTICA: Lezioni frontali in aula;

visite guidate a siti d'interesse storico-culturale; esercitazione a tenere discorso in pubblico; esercitazioni di riconoscimento delle opere

LEARNING ACTIVITIES AND TEACHING METHODS: Class work and guided tours to sites of historical and cultural interest; public speaking practice; recognition practice.

METODI E CRITERI DI VERIFICA DEL PROFITTO: Prova scritta e sua relazione in pubblico, più esame orale di fine corso

ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA: Written essay with public speaking, plus final spoken examination