SCUOLA	DECORAZIONE ARTISTICA, PITTURA, DIDATTICA DELL'ARTE PER I MUSEI, COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
ANNUALITA'	III TRIENNIO - 2025/2026
DISCIPLINA	1429 Estetica delle arti visive
TIPOLOGIA DISCIPLINA	TEORICA
NUMERO ORE LEZIONE	3
NUMERO CFA	6
DISTRIBUZIONE INSEGNAMENTO NELL'ANNUALITA'	PRIMO SEMESTRE

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso intende analizzare i principali problemi che hanno caratterizzato l'estetica filosofica dalle sue origini fino all'età contemporanea, prestando particolare attenzione all'origine e agli sviluppi dei concetti fondamentali che hanno contraddistinto la riflessione estetologica nella tradizione occidentale. Obiettivo fondamentale del corso sarà pertanto l'acquisizione delle categorie estetiche necessarie per interpretare e comprendere il processo di produzione e fruizione dell'opera d'arte, la genesi e gli sviluppi delle diverse forme di esperienze estetica e, infine, i concetti essenziali che hanno animato il dibattito estetologico nel tempo, quali il bello, il brutto, il pittoresco, il sublime, la mimési, l'immaginazione, la creazione, il gusto, il genio.

Conoscenza e capacità di comprensione	Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) del significato della disciplina, con particolare riguardo ai problemi, ai concetti e alle categorie generali e particolari dell'estetica.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione	Conoscenze e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding) alla memorizzazione, all'analisi e al confronto tra opere dello stesso autore e di autori diversi, secondo criteri tematici nonché capacità di affrontare approfondimenti personali.
Autonomia di giudizio	Autonomia di giudizio (making judgements) nell'apprendimento, sviluppando la capacità di esprimere valutazioni critiche corrette e motivate, anche in relazione al percorso di studi e alle attitudini personali.
Abilità comunicative	Abilità comunicative (communication skills) nell'utilizzo di un linguaggio (anche tecnico) corretto e fluente, arricchito da un lessico appropriato per restituire un quadro organico delle complessità
Capacità di apprendimento	Capacità di apprendere (learning skills), nei tempi e nelle modalità definite dal corso, la lettura tematica delle opere, affrontando con autonomia gli argomenti nella loro sequenza e struttura.

CONTENUTI	Il corso prevede una parte generale comune a tutti gli studenti e due approfondimenti monografici. Nella parte generale verranno affrontati i seguenti argomenti: - Concetti e problemi dell'estetica antica - Arti coreutiche e arti plastiche - Il concetto di bello nell'estetica antica - L'estetica pitagorica: la funzione catartica dell'arte - Platone: Eros e Bellezza, mìmesis icastica e mìmesis phantastica - La poetica di Aristotele - Leggiadria e sprezzatura nell'estetica rinascimentale - L'estetica barocca: fantasia, arguzia e ingegno - Burke: bello e sublime - Baumgarten e la nascita dell'estetica filosofica - Winckelmann: l'estetica neoclassica - Kant: la "Critica del Giudizio" - Schiller: il gioco e l'educazione estetica - L'estetica idealistica: 'apogeo' e 'morte' dell'arte - L'estetica marxista: Lukàcs e il concetto di 'tipico' - Adorno: la funzione del brutto e le avanguardie artistiche - Benjamin: arte, tecnica e perdita dell'aura - Simmel e l'estetica vitalistica: arte e forma - Husserl e l'estetica fenomenologica - Sartre: intenzionalità emotiva e immaginazione - Heidegger: l'origine dell'opera d'arte - Gadamer: l'estetica ermeneutica e l'opera d'arte come 'fusione di orizzonti' - Dufrenne: l'arte e gli a priori estetici - Lyotard:'"Discorso, figura"; l'inconscio nella produzione artistica - Dorfles e i fenomeno estetici del kitsch, del trash e del campy - Heinich: dall'opera all'artista - L'estetica della Land art, dell'Art in nature e dell'arte povera - Approfondimenti monografici: Bachelard: la creazione artistica tra immaginazione e materia - Michaud: "L'arte allo stato gassoso". Vaporizzazione dell'arte e trionfo dell'estetica
METODOLOGIA ADOTTATA	[X] IN PRESENZA La metodologia didattica farà ricorso a: - lezioni frontali - lezioni dialogate - analisi testual - esercitazioni scritte
BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA, VIDEOGRAFIA	E. Franzini - M. Mazzocut Mis, Estetica, Mondadori, (parte I, capp. 1,2,3,4,5,9,11,12; parte II, capp.2,3,6,7,8,9,11) C. Bordoni, Dal sublime ai nuovi media, Felici editore, (capp.1,2,7,8,10) G. Bachelard, Il diritto di sognare, Dedalo Y. Michaud, L'arte allo stato gassoso, Mimesis M. Marano, L'art in nature e le sollecitazioni della reverie, in 'Limina', 7/2025
MODALITA' DI VALUTAZIONE	Al termine del corso gli studenti/studentesse dovranno conoscere e saper utilizzare in maniera appropriata le principali categorie estetiche per leggere e interpretare le diverse forme d' arte, con particolare riguardo alle arti visive. Al fine di poter verificare la suddetta competenza, gli studenti/studentesse dovranno presentare in vista dell'esame una relazione scritta (max 4 cartelle) nella quale verrà richiesto di applicare una particolare teoria estetica a un'opera d'arte, a un'artista o a una corrente artistica a propria scelta. A tale scopo, alcune lezioni verranno appositamente dedicate dal docente a monitorare e controllare i lavori degli studenti/esse, che dovranno presentare in forma definitiva il proprio elaborato almeno entro 15 giorni prima della data d'esame. Oltre alla discussione dell'elaborato di cui sopra, l'esame prevederà un colloquio sui temi trattati nel corso delle lezioni.