

SCUOLA	Biennio di Comunicazione e Didattica dell'Arte
ANNUALITA'	I BIENNIO - 2025/2026
DISCIPLINA	1483 Didattica dei linguaggi artistici
TIPOLOGIA DISCIPLINA	TEORICO-PRATICA
NUMERO ORE LEZIONE	4
NUMERO CFA	10
DISTRIBUZIONE INSEGNAMENTO NELL'ANNUALITA'	ANNUALE

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

La proposta del Corso e delle attività teorico-pratiche connesse, osserva modalità di ricerca e riflessione pertinenti il rapporto tra arte contemporanea, cultura di massa ed educazione a ogni livello. Si propone di riflettere sul valore e il ruolo dell'arte contemporanea e del suo sistema nella determinazione di un ruolo sociale ancora attivo per il pubblico "generalista". La finalità è quella di definire una consapevolezza sul valore nel presente delle sue diverse esperienze artistiche ed estetiche ricorrendo alla testimonianza diretta degli interpreti principali del sistema. Questo processo avviene sia ricorrendo a uno studio teorico, alla lettura critica delle opere d'arte, la conoscenza e l'analisi delle problematiche della prassi delle arti contemporanee, sia ad una metodologia più pratica attraverso esperienze dirette, reali e concrete in soluzioni e forme diverse. Il Corso vuole studiare e analizzare le specificità dei differenti linguaggi e codici artistici – sia di chi ricorre a tecniche tradizionali o chi ne usa altre più innovative e sperimentali – al fine di osservare, con prospettive non abituali o, persino, insolite, come l'azione artistica muti e rinnovi costantemente il suo senso nel grande perimetro della storia dell'arte. Il fine è di fornire agli Studenti i mezzi diversificati per essere efficaci e competenti interpreti e traduttori delle testimonianze multiformi degli "sguardi sul mondo" offerte dagli artisti di oggi con l'espressività delle loro ricerche. Gli aspetti fondativi del Corso sono legati sia alla disciplina storico-critica e fenomenologico-estetica, ma anche a un approccio metodologico più libero e creativo. Sono imprescindibili processi paralleli su cui si concretizzano tutte le attività affinché sia evidente che il cosiddetto "fare arte" non sia da vedersi solo come una prova di genio e talento, ma sia un'importante occasione di esperienza conoscitiva. Gli obiettivi complessivi si riassumono secondo questo elenco: indagare e approfondire gli spunti offerti da alcuni percorsi artistici attuali; sviluppare metodologie di analisi critica della storiografia artistica e dei suoi linguaggi; promuovere incontri e confronti con artisti, galleristi, critici, giornalisti, editori, uffici stampa, istituzioni, eccetera; attuare strategie operative di gestione e sviluppo di progetti legati alla diffusione della cultura storico-artistica; sviluppare capacità organizzative relative all'organizzazione di mostre, workshop, visite guidate, conferenze, comunicazioni stampa, incontri con il pubblico, studio visit, conferenze, interviste, recensioni, eccetera; sviluppare una capacità lavorativa pratica inerente progetti reali ed effettivi; attivare processi di gestione lavorativa individuale e di gruppo.

Conoscenza e capacità di comprensione	Comprensione sistematica dei differenti settori di studio e campi di applicazione con padronanza del metodo di ricerca e dei metodi operativi ad essi associati. Conoscenze e capacità che definiscono la matura professionalità con facoltà di intervento, elaborazione e applicazione di idee e di ricerche, originali e personali, in un contesto operativo effettivo e di applicabilità reale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione	Conoscenza e capacità di progettazione e gestione di eventi culturali e artistici nei loro diversi campi di applicazione: dalla comunicazione alla definizione dei contenuti analitici, dalla ricerca sui temi e i concetti alle estetiche contemporanei, dalla pianificazione iniziale all'organizzazione di laboratori didattici o strumenti conoscitivi integrati, con riferimenti ai temi necessari alla società presente. Comprensione di ricerche e percorsi originali, autonomi e personali. Arricchimento dei processi di conoscenza dei vari settori con contributi effettivi e di rigore scientifico, utili nel favorire il dibattito nel rispettivo ambito d'azione. Sviluppo di conoscenze con l'approccio ai nuovi media e alla comunicazione social.
Autonomia di giudizio	Maturazione di una rigorosa, attenta e precisa capacità di analisi critica, soprattutto in merito alla valutazione, la sintesi e la proposta di pensieri nuovi e inediti. Valutazione pronta ed efficace rispetto alla soluzione di problematiche legate a progettualità complesse. Capacità di relazionarsi al dibattito con altri interlocutori, avviando proficue discussioni di metodo e di contenuto.
Abilità comunicative	Comunicazione e interfaccia coerente e precisa con ogni tipologia di referente. Strutturazione autonoma e indipendente nel novero di dialoghi e scambi con esperti del settore, con studiosi e professionisti in relazione alle rispettive competenze nei vari campi della loro azione. Interfaccia con utenti, fruitori e pubblico di ogni tipologia, estrazione e formazione. Chiarezza di contenuti nelle proposte e interscambio senza ambiguità di posizione. Saper porgere e narrare la conoscenza in modo esteticamente efficace. Le opere d'arte come modelli paradigmatici di conoscenza.
Capacità di apprendimento	Capacità di apprendimento autonomo utile a promuovere un'individuale propensione alla ricerca sia in contesti accademici che professionali. Avanzamento e progressione nella metodologia di lavoro per favorire nuovi modelli e metodi operativi e progettuali anche in relazione al diversificato pubblico destinatario finale.

<p>CONTENUTI</p>	<p>Le lezioni, suddivise tra Primo e Secondo Semestre, prevedono una indicativa equa ripartizione tra parti teoriche e parti pratiche che seguono i contenuti espressi nei Moduli a seguire. Data la complessità degli argomenti e la differenziazione degli spunti gli Studenti sono chiamati a operare in modo duttile su fronti differenti che, secondo modalità operative di un lavoro effettivo, possono avvenire simultaneamente o sovrapporsi. In questo senso, nonostante un'impostazione differenziata delle attività, non sarà garantita una rigida suddivisione e successioni degli ambiti che, pur mantenendo fede a metodo e finalità didattici, saranno tutti svolti integralmente e sistematicamente anche se frazionati e ripartiti durante il Corso.</p> <p>MODULO 1 ISTITUZIONALE: PRESENTAZIONE (teorico, durata indicativa = 1 ora) Presentazione del Corso. Introduzione alle modalità di svolgimento delle lezioni e pianificazione delle attività. Temi proposti durante l'A.A., indicazioni generali su temi, attività, progetti e artisti affrontati. Modalità di svolgimento dell'esame. Indagine sulle competenze individuali. Pianificazione indicativa delle esperienze legate allo svolgimento del Corso. MODULO 2 ISTITUZIONALE: ESERCIZI DI LETTURA DI OPERE (teorico, durata indicativa = 12 ore) Esercizi di lettura di opere tra Antico e Contemporaneo, analisi iconografica e iconologica, approfondimento delle modalità di valutazione e comprensione dell'opera, uscendo dalla prospettiva lineare di una lettura storica. Commenti e valutazioni condivisi con confronto e dibattito comuni. Le slide della presentazione saranno consegnate dal Docente in formato PDF. MODULO 3 ISTITUZIONALE: BIENNALI E DINTORNI e LE MOSTRE CHE CAMBIARONO IL Corso DELL'ARTE CONTEMPORANEA (teorico, durata indicativa = 12 ore) Si analizzeranno le caratteristiche delle principali manifestazioni dell'arte contemporanea internazionale partendo dalla più antica: La Biennale di Venezia. Inoltre, per osservare il valore e il ruolo del "curatore" si approfondiranno alcune delle mostre che hanno cambiato il Corso della storia dell'arte contemporanea. La lettura di queste esperienze è letta nell'ottica dell'impatto che queste manifestazioni e mostre hanno avuto sul grande pubblico. Attraverso i casi presi in esame si potranno, inoltre, prendere in considerazione le ricerche di alcuni artisti contemporanei come approfondimento ulteriore, oltre a ramificare la lettura attraverso argomenti connessi. Commenti e valutazioni condivisi con confronto e dibattito comuni. Le slide delle presentazioni saranno consegnate dal Docente in formato PDF. MODULO 4 ISTITUZIONALE: RUOLO DIDATTICO DEL CURATORE D'ARTE CONTEMPORANEA (teorico, durata indicativa = 25 ore) Analisi degli aspetti relativi alla professione del curatore d'arte. Ruolo e figura professionale, impegni e responsabilità. Teoria e pratica della cura artistica e critica. La figura "didattica" del curatore come ricercatore sperimentale. Gli strumenti "tecnico-pratici" del curatore. Impegno del curatore nella narrazione dell'opera d'arte attraverso sintesi tra parole e immagini al fine di valorizzare le pratiche interpretative e intersoggettive delle dinamiche di senso, significato, ipotesi e poetica dei singoli elementi visivi. Testi di riferimento di Domenico Scudero. Incontri (in presenza, a distanza o con studio-visit) con critici e curatori, intervista e dialogo sulle loro attività di ricerca e studio. MODULO 5 MONOGRAFICO: SIMULAZIONI (pratico, durata indicativa = 10 ore) Ad ogni Studente sono affidati elaborati-prova scritti di diversa natura e tipologia per verificare competenze critiche, organizzative, di improvvisazione e anche di rielaborazione collettiva delle proposte date e dei temi affrontati. Alcune di queste attività saranno valutate e tale valutazione concorre alla valutazione finale in sede d'esame. MODULO 6 MONOGRAFICO: ANALISI DI CASI (pratico, durata indicativa = 10 ore) Analizzati approfondita di situazioni reali e verifica dei metodi, delle progettualità, dei contenuti che hanno portato alla realizzazione finale del caso in oggetto. È parte FONDAMENTALE del Corso la visita a mostre, ad archivi, a studi d'artista, a manifestazioni e la partecipazione a conferenze e presentazioni. Queste attività saranno calendarizzate durante l'A.A. e si svolgeranno, ove possibile, nella giornata di lezione o, diversamente, in altri momenti da concordare e programmare di volta in volta con la Direzione e la Segreteria. La partecipazione a queste uscite rientra nell'orario di lezione e sono OBBLIGATORIE. Previsti sono questi appuntamenti da suddividersi tra Primo e Secondo Semestre, non è possibile avere il calendario delle mostre presso le gallerie private, si valuteranno al momento opportuno: _ Visita alle principali collezioni e complessi museali milanesi _ Visita a La 61. Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia MODULO 5 ISTITUZIONALE: REPORT DI VERIFICA (teorico, durata indicativa = variabile) Periodicamente gli Studenti saranno coinvolti in un processo di verifica delle attività svolte per acquisire consapevolezza sul metodo, le finalità e l'andamento dello svolgimento delle lezioni e del programma del Corso. MODULO 6 (e altri) MONOGRAFICO: PROGETTI (pratico, durata indicativa = 30 ore) Collaborazione e partecipazione diretta alla realizzazione di progetti artistici e culturali da realizzare con istituzioni e realtà pubbliche e private. Operando su strategie comunicative, progettazione, formazione, sviluppi didattico-educativi, esperienze laboratoristiche, eccetera. Queste progettualità saranno formalizzate nel prevalentemente nel Secondo Semestre. _ Progettualità legate a progetti di arte pubblica _ Progettualità per approfondire ruolo e figura di un artista nell'ambito di una Residenza d'artista _ Sviluppo progettuale per un'eventuale riorganizzazione (comunicazione, progettazione, sistemazione) di una collezione d'arte pubblica mettendola a sistema partecipato. Progetto in collaborazione con un ente pubblico</p>
<p>METODOLOGIA ADOTTATA</p>	<p>[X] IN PRESENZA Il Corso si basa su lezioni frontali in presenza. Grande importanza è riservata alle uscite didattiche (musei, mostre, collezioni, studi d'artista, archivi, eccetera) che rientrano o integreranno le ore di lezione, a momenti di prove pratiche (individuali o di gruppo) e a lavori effettivi con la partecipazione e il contributo a progetti reali sviluppati da e con il Docente (questi saranno illustrati durante il Corso secondo le più opportune valutazioni delle singole progettualità).</p>
<p>BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA, VIDEOGRAFIA</p>	<p>Comprende tutti i testi indicati come obbligatori nel programma (testi analizzati a lezione e quelli a scelta con studio individuale da parte degli Studenti); le dispense con tutte le immagini proiettate e commentate a lezione; i manuali generali di ripasso obbligatori; le monografie, i cataloghi e i siti web forniti da artisti e gallerie; tutti i materiali aggiuntivi ulteriori che saranno sempre inseriti in bibliografia (questa sarà aggiornata a ogni blocco di lezioni e caricata sulla piattaforma Classroom). Ai fini dell'esame fa fede quella contenuta nel Programma d'Esame Finale. Segue bibliografia obbligatoria attualmente già confermata. Testi consigliati per un ripasso generale della Storia dell'Arte Contemporanea: _ Bertelli C., Briganti G., Giuliano A., Storia dell'Arte Italiana, volume 4, Bruno Mondadori Scolastica, Milano, 1992 _ Dorfler G., Vettese A., Arte, artisti, opere e temi. Dal Realismo ad oggi, volume 3, Atlas, Bergamo, 2010 _ in sostituzione-integrazione dei precedenti altri simili già a disposizione dello Studente Manuale OBBLIGATORIO: _ Poli F. a cura di (AA.VV.), Arte Contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli Anni '50 a oggi, Mondadori Electa, Milano, 2005 Teorici generali OBBLIGATORI: _ Munari B., Fantasia. Invenzione, creatività e immaginazione nelle comunicazioni visive, Laterza, Bari, 2017 _ Bättschmann O., Il pubblico dell'arte. Una breve storia, Johan&Levi Editore, Milano, 2024 Testi sulla pratica curatoriale OBBLIGATORI: _ Scudero D., Manuale pratico del curatore. Teoria e pratica della cura critica, Gangemi Editore, 2004 _ Scudero D., Manuale pratico del curatore. Tecniche e strumenti, editoria e comunicazione, Gangemi Editore, Roma, 2006 Un testo OBBLIGATORIO tra (la scelta va comunicata anticipatamente al Docente): _ Merleau-Ponty M., L'occhio e lo spirito, Editions Gallimard, Milano, 1964 _ Settis S., Italia S.p.A.. L'assalto al patrimonio culturale, Einaudi, Torino, 2002 _ Dallari M., La dimensione estetica della paideia, Erickson, Trento, 2005 _ Pirovano S., Forma e informazione. Nuove vie per l'astratto nell'arte del terzo millennio, Johan&Levi Editore, Milano, 2010 _ Bruzzone D., L'esercizio dei sensi. Fenomenologia ed estetica della relazione educativa, Franco Angeli, Milano, 2016 _ Bruno G., Superfici. A proposito di estetica, materialità e media, Johan&Levi Editore, Milano, 2016 _ Baldacci C., Archivi impossibili. Un'ossessione dell'arte contemporanea, Johan&Levi Editore, Milano, 2017 _ Gaglianò P., La sintassi della libertà: arte, pedagogia, anarchia, Gli Ori, Pistoia, 2020 _ Baldi B., Comunicare ad arte. Per costruire contenuti e promuovere eventi, Zanichelli, Bologna, 2020 _ Veratelli F., Haby J., Didattica della storia dell'arte, Mondadori Università, Milano, 2020 _ Andreozzi S., Palmeri M., Didattica dell'Arte nel primo ciclo di istruzione. L'insegnamento di Arte e immagine e la progettazione didattica in presenza e in digitale, EdISES Edizioni, Napoli, 2021 _ Hall J., Lo studio d'artista: Una storia culturale, Einaudi, Torino 2022 _ Parola L., Giù i monumenti? Una questione aperta, Einaudi, Torino, 2022 _ Gensini V. A cura di, Mapping the Community. Residenze d'artista a scuola, Postmedia Books, Milano, 2023 _ Veneziano C., Patrimonio Dissidente, Connecting Cultures Editions, Milano, 2024</p>