FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE

PROF. JACQUELINE CERESOLI

N. ore 50

TRIENNIO- I SEMESTRE A.A 2026 /2027

Crediti formativi 8 SSD L-ART/03

ABST51

MODALITA' DIDATTICA IN PRESENZA

Orari : martedì 14.30-17.30 PF 11-

mercoledì 8-11 PF.22

LUOGO: PALAZZO **F**ERNANDEZ, via Papireto 20 , 90134 Palermo

Orario ricevimento martedì ore 10 sala antistante ufficio presidenza , su appuntamento

jacqueline.ceresoli@abapa.education

OBIETTIVI

Il corso intende fornire gli strumenti di lettura comparata delle immagini alle studentesse e studenti seguendo un approccio storico dell'analisi delle forme e linguaggi sviluppate dalle avanguardie artistiche nel Novecento, in relazione al contesto storico e culturale, spaziando dalle arti visive, al design e moda e in particolare al rapporto tra arte e architettura sulla base della fenomenologia come dottrina dell'apparenza sensibile nella nostra coscienza. Nelle arti visive contemporanee pensare, sapere e creare sono convergenti , tutto dipende da come ri-leggiamo il passato con una nuova sensibilità. L'individuazione di codici: forma, colore, prospettiva, figura , comunicazione, partecipazione e interazione tra opera , fruitore e ambiente saranno i temi del corso.

CONTENUTI: Dialettica dello sguardo nell'arte contemporanea. Donna Arte in relazione all' emancipazione femminile all'insegna della libertà espressiva.

Il corso è incentrato sulle donne artiste come protagoniste dell'emancipazione femminile dal XIX al XXI secolo, rimaste fuori dalla scena artistica. In particolare si approfondiscono le Light Artist, donne che hanno sperimentato materiali luminosi per definire una "casa " del pensiero dove accoglienza, scambio e relazione tra io, noi e loro sono pratiche condivise in diversi linguaggi artistici.

Le donne nell'arte nella scena artistica contemporanea dalle esperienze del secondo dopoguerra a oggi, dimostrano che arte, e libertà sono un diritto non a livello universale**. Il corso comprende visite a mostre guidate negli atelier e gallerie a Palermo, diversi interventi di autori esperti in discipline differenti che in presenza in aula raccontano le loro ricerche estetiche sulla base della propria esperienza e pratiche operative, volti ad approfondire argomenti diversi : Figura e Astrazione , Paesaggio naturale e urbano, Urban art, Performance, rapporto tra fotografia e pittura, Videoarte e animazione** . Focus sulle tematiche violenza contro le donne, crisi ambientale, conseguenze dell'Intelligenza Artificiale sulla produzione artistica contemporanea.

Camminare come pratica estetica e di arte relazionale e partecipata per educare all'osservazione dell'assurdo quotidiano. Arte Contemporanea come dispositivo del pensiero per immaginare nuovi orizzonti e prospettive. Quando l'immaginazione produce innovazione?

Nell'epoca digitale quale avanguardia è possibile oggi ? Cosa significa essere contemporanei ?

L'arte ha sesso?

Ricerca, conoscenza e analisi delle poetiche e linguaggi delle avanguardie artistiche del Novecento a oggi in rapporto alla cultura e tecnologia che le ha generate .

Analisi sul potere delle immagini, la rappresentazione del corpo nelle arti visive e nella cultura di massa dalla Pop Art al web al fenomeno femminile nell'arte , come, quando e perché le donne inventano nuovi linguaggi come cifra dell'alterità dal Surrealismo a oggi.

BIBLIOGRAFIA

Obbligatori

Ceresoli, J. *Donne, Luce e libertà- Storie di Light Art e di altre illuminazioni*, postmediabook, 2025

Farcinelli. R, *Figura, Come funzionano le immagini dal Rinascimento a oggi*, Einaudi, Torino 2022

Poli .P, *Non ci capisco niente. Istruzioni per l'uso*, Electa 2014

Consigliati:

Buttarelli, A, *Pensiero Osceno* Tolon, 20125.

A.a *Arte e spazio pubblico* (a cura di Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, Fondazione Scuola dei Beni e delle attività culturali, silvana Editoriale, 202

Del Puppo, A. L'arte contemporanea. Il secondo Novecento, ed illustrata, Einaudi, Torino 2013

Sitografia.

www.exibart.com , www.artslife.com , www.luceweb.com , www.artribune.com , www.treccani.it, www.artuu.it, enciclopedia delle donne.

Dispense e PDF, articoli e altri materiali saranno forniti dalla docente durante il corso.

ESAME FINALE

Elaborato di gruppo su tema relativo alle donne nell'arte e svolgimento delle esercitazioni da sviluppare in classe. Esame orale su argomenti approfonditi durante il corso. L'elaborato scritto è da concordare con la docente, lettura di un libro a scelta nell'elenco di testi consigliati.