

DECORAZIONE
Linguaggi sperimentali

Prof.ssa Rosa Persico
anno accademico 2023-2024

PROGRAMMA

Il corso di *Decorazione - Linguaggi Sperimentali* è un laboratorio multidisciplinare e luogo d'incrocio e di ricerca dei linguaggi e delle pratiche artistiche contemporanee.

L'utilizzo delle varie tecniche e dei linguaggi contemplano le pratiche delle narrazioni video, dell'installazione, della fotografia, del fotomontaggio, dell'assemblaggio, e tiene conto anche delle esperienze del rapporto tra immagine e suono, del corpo come esperienza della memoria, come impronta e come azione.

Tra gli ambiti delle tecniche e della ricerca il corso guarda anche alle pratiche della pittura sia tradizionale (compreso il disegno e il collage), che alle sue applicazioni nell'ambiente urbano (graffiti, murales).

La scelta delle tecniche non è concepita secondo rigide regole, ma è libera.

Durante il corso si presterà attenzione ad alcune significative esperienze storiche del Novecento (a partire dalle avanguardie artistiche) fino ad oggi, e le problematiche ad esse connesse con l'attualità.

Base del corso è l'idea di un laboratorio che guarda al presente come spazio da formare e sperimentare secondo la sensibilità di ciascun studente, il quale può avviare un personale percorso artistico, utilizzando linguaggi e tecniche secondo la propria forza d'immaginazione e visionarietà. Si creeranno percorsi individuali, partendo dall'ascolto, dalle esperienze e dalle esigenze di ognuno, rispettandone i tempi e le sensibilità con l'obiettivo finale di elaborare un proprio stile, un proprio segno e una poetica personale. In tal senso il corso non contempla una programmazione rigida specifica e non propone tematiche e tecniche obbligatorie. Il programma quindi si creerà in corso d'opera, a partire dalle necessità che emergeranno man mano, dalle discussioni che si terranno, da cui nasceranno percorsi o individuali o di gruppo.

Laboratorio:

- Le lezioni frontali consistono sia nella pratica laboratoriale, sia in discussioni su tematiche sociali, ambientali, sui disagi collettivi e individuali, oltre che su alcune esperienze personali. Tematiche che sono state elaborate e rappresentate da vari artisti del passato e contemporanei, per cui il corso si avvarrà dell'ausilio di immagini di opere, di film, documentari, letture, cataloghi, riviste, visite di mostre, ecc.

- Gli studenti del primo anno, durante i primi mesi, svolgeranno alcune lezioni propedeutiche a partire dal disegno, dalla pittura, il collage e le tecniche miste, con alcune dimostrazioni pratiche e le varie possibilità di utilizzo. In un secondo momento si passerà all'immagine digitale, alla fotografia, al video, ecc.

Questi passaggi avverranno con tempi liberi e individuali, secondo la risposta e la tipologia dei progetti di lavoro che nasceranno man mano. Inoltre verranno proposte alcune ricerche su artisti e immagini.

- Durante le lezioni non mancherà anche il confronto tra l'arte del passato e l'arte contemporanea; questo aspetto ha lo scopo di allargare l'orizzonte della conoscenza come presupposto della sperimentazione, guardando alle opere del passato e della tradizione in quanto bacino di tipologie e di forme della rappresentazione che possono costituire materiale visivo e tematiche da rielaborare in post-produzione e da sperimentare con nuove combinazioni.

- Il percorso didattico prevede, durante l'anno, alcuni workshop, seminari ed esposizioni delle opere più significative di alcuni studenti che verranno selezionati.

Letture consigliate:

Per chi volesse approfondire alcuni argomenti sia d'ordine tecnico, o storico-artistico, sociale o inerente a problemi del presente, consiglio alcuni testi che potrete trovare in biblioteca o in libreria; per le edizioni fuori corso porterò in aula i libri consultabili durante le lezioni.

- Germano Celant – *Artmix, flussi tra arte, architettura, cinema, design, moda, musica, e televisione* – ed. Feltrinelli, Milano 2008
- Rosalind Krauss – *Reinventare il medium, cinque saggi sull'arte d'oggi* – Mondadori, Milano 2004
- Donatella Di Cesare – *Crimini contro l'ospitalità. Vita e violenza nei centri per gli stranieri* - Il Melangolo, Genova 2014
- Naomi Klein – *No Logo* – Rizzoli - Milano 2010
- Hakim Bey - *T. A. Z. , La zona autonoma temporanea* - Shake edizioni, 2020.
- Simone Weil - *La prima radice* - Edizioni di Comunità, 2017.
- Bell Hooks - *Il femminismo è per tutti* - Tamu edizioni, 2023.
- Francesco Poli - *Arte Contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi* - Electa, Milano, 2003.
- Stefano Mancuso – *La nazione delle piante. Il nuovo patto per la terra* – Laterza, Bari, 2019
- William Kentridge – *Sei lezioni di disegno* – Johan & Levi Editore , 2018
- Cecilia Alemani – *William Kentridge* – Electa , Milano 2007
- Burkhard Riemschneider / Uta Grosenick - *Arte oggi* - Taschen, 2002
- Sandra Lischi – *Il linguaggio del video* - Carocci, Roma 2005
- Michael Lailach – *Land Art* - Taschen, 2007
- Silvia Bordini, *Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni* - Carocci, Roma 2007
- Michael Jacob, *Il paesaggio* (capitolo 5°, “dal Pittresco al Postmoderno”) - Il Mulino, Bologna
- Serena Giordano – *Le arti applicate* – Il Mulino, Bologna 2018
- Will Ellsworth-Jones – *Banksy, l'uomo oltre il muro* – L'ippocampo, Milano 2012
- W. Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* – Einaudi, Torino 2000
- Marcello Faletra - *Graffiti. Poetiche della rivolta* - Postmedia Book, Milano 2015.

Le lezioni si svolgeranno in fascia A

mercoledì 8.30– 16.00

giovedì 9.00 – 16 -00

venerdì 9.00 – 17.00

*aula 2 di Villa Filippina,
piazza S. Francesco di Paola (secondo ingresso via Nicolò Turrisi)*

