

ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA – BERGAMO

anno accademico	2017-2018
codice dell'insegnamento	21
nome dell'insegnamento	Estetica
docente	Michele Bertolini
tipologia dell'attività formativa	Base
settore scientifico disciplinare	ABST46
CFA	6
semestrale /annuale	Annuale
totale ore di insegnamento	60
n. ore di lezione / n. settimane	3/20

Nome docente e contatti

Michele Bertolini; bertolinimichele@fastwebnet.it; cellulare: 338 7612616.

Obiettivi formativi

Il corso, rivolto agli studenti del terzo anno, intende stimolare una capacità critica di lettura delle immagini e dei fenomeni dell'arte contemporanea e sviluppare una riflessione sulla propria attività artistica attraverso la conoscenza di alcuni momenti fondamentali della riflessione estetica sulle immagini e l'apprendimento di una metodologia adeguata. Il progetto didattico lascia spazio, oltre ai testi comuni per tutti, ad approfondimenti personali degli studenti (stesura di brevi testi scritti, scelta di libri di autori e artisti di riferimento) in relazione agli specifici interessi teorici e artistici maturati durante gli anni di formazione in Accademia.

Prerequisiti (propedeuticità)

Il corso presuppone la conoscenza delle linee essenziali della storia dell'arte moderna e contemporanea.

Contenuto del corso - Prima parte: Introduzione alla cultura visuale.

Seconda parte: Lo sguardo e la caduta della distanza: tra voyeurismo, interazione e immersività.

Di fronte alla complessità dei fenomeni artistici contemporanei e alla quotidiana proliferazione delle immagini, la proposta didattica per il corso di estetica intende affiancare agli strumenti teorici e ai contenuti dell'estetica filosofica, i contributi offerti da discipline contemporanee quali l'antropologia delle immagini (Hans Belting), la mediologia (Régis Debray) e gli studi di cultura visuale (Nicolas Mirzoeff, William J.T. Mitchell), in grado di riflettere sui rapporti teorici fra teoria dell'arte e teoria delle immagini e di analizzare la natura intermediale di diverse pratiche artistiche. Il corso sarà quindi articolato in una parte generale e introduttiva, dedicata ai concetti fondamentali degli studi di cultura visuale e alle sue diverse metodologie, e una parte monografica, che approfondirà le potenzialità del concetto di sguardo nel panorama contemporaneo.

Che tipo di sguardo rivolgiamo alle immagini che quotidianamente accompagnano la nostra esperienza, immagini che possiamo qualificare a volte come artistiche? Quale sguardo, a loro volta, ci rimandano le immagini e le opere d'arte con cui entriamo in contatto? In che misura le dimensioni del potere e del desiderio, dell'eros e dell'animazione, entrano in gioco in questo intreccio di sguardi, com'è testimoniato anche dai racconti mitologici relativi alla forza del

guardare? Sono questi alcuni degli interrogativi che il corso cercherà di approfondire, tenendo ben presente l'orizzonte spesso implicito di convenzioni culturali al cui interno si esercita il nostro guardare le immagini, così come il ruolo dei dispositivi tecnici nell'indirizzare e orientare la fruizione dell'osservatore.

La parte monografica del corso si concentrerà quindi sul dibattito contemporaneo intorno alla nozione di sguardo, al centro di un forte interesse critico e teorico secondo almeno tre linee di ricerca: nella tradizione filosofica, antropologica e psicanalitica di area francese (Roger Caillois, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Jacques Lacan, Michel Foucault) a partire dagli anni Cinquanta, all'interno delle ricerche storico-artistiche di area anglo-americana (Svetlana Alpers, Michael Baxandall, Michael Fried, Norman Bryson), e infine negli studi di genere (*gender studies*) e nei *postcolonial studies* i quali, a partire dagli anni Settanta, hanno sottolineato la non neutralità della nozione di sguardo, declinato in termini di orientamento sessuale e di specificità culturale, geografica e storica. Decisivo sarà anche riflettere sul ruolo di alcuni movimenti artistici del Novecento, a partire dal surrealismo, nell'emergenza di una riflessione sull'occhio e lo sguardo in opposizione all'ottica formalista e razionalista del modernismo artistico (Rosalind Krauss).

Lo sguardo, da intendersi come una modalità storica e culturale del guardare dotata sempre di specifiche connotazioni sociali e politiche, distinto dal funzionamento percettivo della visione, si presenta come un tramite, un ponte in grado di collegare le immagini e i dispositivi alle esperienze degli spettatori e osservatori. Un'attenzione particolare sarà anche riservata al rapporto dialettico che lo sguardo, nel dibattito attuale sulla fruizione di immagini e opere d'arte, intrattiene con categorie come voyeurismo, interazione e immersività, che fanno cadere la distanza fra l'osservatore e l'oggetto del suo sguardo, inaugurando nuove forme di esperienza delle immagini.

Bibliografia di riferimento

Parte generale: *Introduzione alla cultura visuale*.

Un libro a scelta fra queste due monografie:

Andrea Pinotti, Antonio Somaini, *Cultura visuale. Immagini, sguardi, media, dispositivi*, Einaudi, Torino 2016.

Nicholas Mirzoeff, *Come vedere il mondo. Un'introduzione alle immagini: dall'autoritratto al selfie, dalle mappe ai film (e altro ancora)*, Johan & Levi, Milano 2017.

Parte monografica: *Lo sguardo e la caduta della distanza: tra voyeurismo, interazione e immersività*.

Saggi:

- 1) Arthur C. Danto, "Vedere e rappresentare", in A.C. Danto, *La storicità dell'occhio*, a cura di M. Di Monte, Armando Editore, Roma 2007, pp. 29-56.
- 2) James Elkins, "The End of the Theory of the Gaze", www.jameselkins.com/images/stories/jamese/pdfs/the-visual-gaze.pdf, 2007.
- 3) Martin Jay, "Scopic Regimes of Modernity", in *Vision and Visuality*, edited by H. Foster, Bay Press, Seattle 1988, pp. 3-23.
- 4) William J.T. Mitchell, "Che cosa vogliono le immagini?", in *Teorie dell'immagine*, a cura di A. Pinotti e A. Somaini, Cortina, Milano 2009, pp. 99-133.
- 5) Antonio Somaini, "On the 'Scopic Regime'", in *Leitmotiv. Art in the Age of Visual Culture and the Image*, n. 5, 2005-2006, pp. 25-38.

Un libro a scelta fra i seguenti:

Victor Stoichita, *Effetto Sherlock. Storia dello sguardo da Manet a Hitchcock*, tr. it., Il Saggiatore, Milano 2017.

Hans Belting, *Facce. Una storia del volto*, tr. it., Carocci, Roma 2014.

John Berger, *Sul guardare*, tr. it., Bruno Mondadori, Milano 2003.

Horst Bredekamp, *Immagini che ci guardano. Teoria dell'atto iconico*, tr. it., Raffaello Cortina, Milano 2015.

Norman Bryson, *Vision and Painting. The Logic of the Gaze*, Yale University Press, New Haven 1983.

Roger Caillois, *L'occhio di Medusa. L'uomo, l'animale, la maschera*, tr. it., Raffaello Cortina, Milano 1998.

Jonathan Crary, *Tecniche dell'osservatore. Visione e modernità nel XIX secolo*, a cura di L. Acquarelli, Einaudi, Torino 2013.

Georges Didi-Huberman, *Il gioco delle evidenze. La dialettica dello sguardo nell'arte contemporanea*, tr. it., Fazi Editore, Roma 2008.

James Elkins, *The Object Stares Back. On the Nature of Seeing*, Harvest Book, San Diego, New York, London 1997.

Francesco Faeta, *Strategie dell'occhio. Etnografia, antropologia, media*, Franco Angeli, Milano 1998.

Michel Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, tr. it., Einaudi, Torino 1976 (ristampe successive).

David Freedberg, *Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico*, tr. it., Einaudi, Torino 2009.

Andrea Pinotti, *Empatia. Storia di un'idea da Platone al postumano*, Editori Laterza, Roma-Bari 2011.

James Elkins, *Dipinti e lacrime. Storia di gente che ha pianto davanti a un quadro*, Bruno Mondadori, Milano 2007.

Paolo Gambazzi, *L'occhio e il suo inconscio*, Raffaello Cortina, Milano 1999.

Rosalind Krauss, *L'inconscio ottico*, a cura di E. Grazioli, Bruno Mondadori, Milano 2008.

Jean Baudrillard, *Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?*, Raffaello Cortina, Milano 1996.

William J.T. Mitchell, *Pictorial Turn. Saggi di cultura visuale*, a cura di M. Cometa, Raffaello Cortina, Milano 2017.

Antonio Somaini (a cura di), *Il luogo dello spettatore: forme dello sguardo nella cultura delle immagini*, Vita & Pensiero, Milano 2005.

Michele Bertolini (a cura di), *La rappresentazione e gli affetti. Studi sulla ricezione dello spettacolo cinematografico*, Mimesis, Milano 2009.

Rosalind Krauss, *Reinventare il medium. Cinque saggi sull'arte di oggi*, a cura di E. Grazioli, Bruno Mondadori, Milano 2005.

Per la preparazione dell'esame, oltre al testo della parte generale, obbligatorio per tutti, gli studenti dovranno portare una serie di saggi sulla questione dello sguardo raccolti in una dispensa e un libro a scelta all'interno dell'elenco relativo alla parte monografica del corso.

Per gli studenti non frequentanti

Gli studenti che abbiano ottenuto l'esonero dalla frequenza del corso di Estetica, sono invitati a contattare il docente per concordare il programma di esame.

Metodi didattici

Lezioni frontali. Visite guidate. Esposizione di ricerche personali in classe.

Modalità della verifica del profitto

Esame orale, con possibilità di preparare ricerche e tesine scritte.

Note

Per essere ammessi all'esame e conseguire i relativi crediti è obbligatoria la frequenza alle lezioni nella misura minima del 75% sul totale delle lezioni. Nel caso di studenti lavoratori che presentino la documentazione per l'esonero dalla frequenza, si fa riferimento al suddetto programma per non frequentanti.

Lingua di insegnamento: Italiano. Il corso prevede la lettura di alcuni saggi, indicati in bibliografia, in lingua inglese.

Orario delle lezioni

Corso annuale: giovedì, dalle 14.15 alle 17.

Orario di ricevimento

Il docente riceve prima e dopo le lezioni, previo appuntamento concordato tramite posta elettronica.