

ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA – BERGAMO

anno accademico	2019-20
codice dell'insegnamento	<i>da definire</i>
nome dell'insegnamento	Metodologie e tecniche del contemporaneo
docente	Francesca Comisso
tipologia dell'attività formativa	Caratterizzante per P
settore scientifico disciplinare	ABTEC38
CFA	6
semestrale /annuale	Semestrale - I semestre
totale ore insegnamento	45
ore di lezione / settimane	4/11

Nome docente e contatti

Francesca Comisso

Indirizzo di posta elettronica: francescamaria.comisso@gmail.com

Obiettivi formativi

Il corso si propone di introdurre gli studenti a differenti pratiche e metodologie di progettazione e produzione di arte *per* e *nello* spazio pubblico, con particolare riferimento all'azione di mediazione/produzione culturale, nell'ambito di progetti caratterizzati dal coinvolgimento di cittadini e attori sociali.

Obiettivo del corso è aprire la strada a nuove prospettive operative e professionali per gli studenti dellemia, permettendo ai partecipanti di:

- conoscere le specificità di diversi progetti e pratiche artistiche nello spazio pubblico e le competenze necessarie alla loro attuazione: dalle forme più tradizionali di public art o delle installazioni temporanee nell'ambito di eventi urbani, alla *community-based art*, ai progetti artistici *audience oriented*, *context-specific* o basati su una committenza *bottom up*, come Nuovi committenti, o ancora all'incrocio con l'architettura e le discipline urbane nelle strategie di place-making e di Tactical o DIY urbanism.
- riflettere sul ruolo del conflitto e sui temi del consenso, della responsabilità, dell'autorialità, della proprietà, del bene comune, della cittadinanza culturale, che emergono nei progetti che mobilitano le forme del collettivo.
- sperimentare modalità di esplorazione e di indagine del territorio, attivando le capacità di osservazione dei segnali deboli e di ascolto attivo.
- comprendere i processi per l'individuazione e l'interpretazione delle domande espresse dalla società civile, da singoli individui o soggetti collettivi, attraverso l'analisi di casi di studio.
- acquisire strumenti per l'elaborazione di progetti culturali e artistici basati sulla capacità di interpretazione dei luoghi e dei contesti, e per attivare processi di produzione che rispecchino criteri di sostenibilità tecnica, amministrativa ed economica.

Prerequisiti (propedeuticità)

Nessuno

Contenuto del corso

La produzione artistica per lo spazio pubblico è un settore che ha registrato una significativa crescita nell'ultimo decennio, suscitando ampio interesse sia in ambito disciplinare sia presso le

istituzioni pubbliche e private, a scala locale e nazionale, in particolar modo in relazione al crescente ruolo dell'arte e più in generale delle pratiche creative nell'ambito di politiche di governance, valorizzazione e marketing territoriale, di coesione sociale e prevenzione del disagio, e di accompagnamento di processi di cittadinanza attiva. Questo fenomeno ha fatto emergere l'esigenza di nuove figure professionali con nuove competenze in grado di affrontare le molteplici sfide che questo tipo di progettualità "integrata" richiede. Attraverso un percorso che unisce la teoria, l'analisi di casi di studio e l'esperienza diretta sul campo, il corso intende offrire strumenti metodologici e conoscenze pratiche e teoriche indispensabili nell'attività di messa a punto e gestione di progetti culturali e artistici con approcci partecipativi. L'analisi di progetti concreti permette di comprendere l'articolazione delle azioni – dalla fase iniziale di implementazione del progetto, alla individuazione e negoziazione con i diversi soggetti coinvolti, alla costruzione della fattibilità tecnica, amministrativa ed economica – e le criticità e potenzialità di ciascun progetto.

La definizione di "mediazione culturale", diffusa negli ambiti delle scienze umane e sociali, e più recentemente in ambito museale, fa riferimento in questo caso al ruolo rivestito dal curatore o da un'altra figura esperta nel campo della ricerca artistica contemporanea, nel quadro dei processi di produzione artistica realizzati secondo la metodologia del programma Nuovi committenti (Nouveaux commanditaires). Nuovi committenti ha l'obiettivo di consentire a chiunque, da solo o in gruppo, di commissionare un'opera d'arte per i luoghi in cui vive o lavora. Questo programma è finalizzato alla produzione di opere di artisti di tutte le discipline: arti visive ma anche design, architettura, musica, letteratura ecc., frutto del dialogo tra i committenti, ovvero piccole comunità preesistenti o gruppi di persone consorziate a questo scopo, artisti e mediatori culturali. Il programma, attivo in molti paesi europei e promosso dalla Fondation de France, è sviluppato in Italia da a.titolo, che dai primi anni Duemila ha realizzato numerosi progetti in diverse città e contesti extraurbani.

Nell'ambito di questo corso potrà essere individuata un possibile percorso per l'attivazione a Bergamo di un progetto di Nuovi committenti, con il coinvolgimento degli studenti.

Bibliografia

Durante il corso saranno consegnate agli studenti materiali e pubblicazioni di approfondimento.

Metodi didattici

Il corso prevede di affiancare alle lezioni frontali alcuni momenti a carattere "laboratoriale", durante i quali gli studenti saranno sollecitati ad analizzare e discutere collettivamente brevi testi assegnati la lezione precedente.

Modalità della verifica del profitto

L'esame è orale e prevede che lo studente possa iniziare il colloquio con un argomento a scelta, tra quelli trattati a lezione, di cui avrà approfondito un aspetto e saprà stabilire collegamenti e rimandi agli altri temi del corso.

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, verrà studiato in accordo con il docente un programma alternativo.

Lingua di insegnamento: italiano

Orario delle lezioni

Corso semestrale. - 1. semestre.- Giorno: Venerdì

Orario di ricevimento

Il docente riceve prima delle lezioni, su appuntamento.