

Metodologie e tecniche del contemporaneo

Nome del docente e breve curriculum

Francesca Comisso

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

Francesca Comisso è storica dell'arte e curatrice, tra le cofondatrici di a.titolo, primo collettivo curatoriale in Italia creato nel 1998 a Torino da un gruppo critiche e storiche dell'arte, e tra le prime realtà a operare nello spazio pubblico attraverso la produzione di progetti artistici di interesse collettivo, secondo un approccio collaborativo e multidisciplinare. Dal 2001 a.titolo è referente in Italia del programma di produzione artistica Nuovi Committenti (Les Nouveaux Commanditaires) della Fondation de France. Con a.titolo ha realizzato programmi sperimentali di formazione e produzione culturale, mostre, residenze e documentari. Insegna all'Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo, fino al 2018 nel Corso di Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell'Università di Torino e dal 2002 al 2008 al Corso di Design e Comunicazione visiva del Politecnico di Torino. È coautrice del *Catalogo Generale delle opere di Pinot Gallizio*, di molti testi e mostre dedicati all'artista, del cui archivio è vicepresidente, ed è responsabile dello Spazio Gallizio presso il Centro Studi Beppe Fenoglio di Alba.

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 a progetti caratterizzati dal coinvolgimento di cittadini e attori sociali. Sarà offerto un quadro storico di riferimento, sia italiano che internazionale, analizzati casi di studio, modalità di committenza, mediazione e produzione, e affrontate le potenzialità e le criticità, anche in relazione al dibattito critico.

Obiettivo del corso è anche quello di mettere a fuoco nuove prospettive operative e professionali 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 installazioni temporanee nell'ambito di eventi urbani, alla *community-based art*, ai progetti artistici *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.

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, nei suoi

molteplici linguaggi e pratiche, 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. 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, collocati in una corretta prospettiva storica, 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.

Il rapporto tra l'arte e la sfera pubblica sarà letto in chiave storica, esaminando la stagione postminimalista e la sua eredità nelle esperienze statunitensi di Richard Serra, Gordon Matta Clark, Kristov Wodiczko, fino agli artisti di Culture in Action (1993). In Italia sarà esaminata la stagione tra anni 60 e 70 dell'arte nel sociale, e le successive pratiche artistiche nella scena urbana tra anni 80 e 90. Saranno in seguito analizzati, attraverso progetti e opere specifiche, i significati di concetti quali partecipazione, gentrification, bene comune, decolonizzazione, monumento, comunità e il dibattito teorico ad essi connesso.

Verranno inoltre presentati alcuni esempi di produzione artistica realizzata secondo la metodologia del programma Nuovi committenti (Nouveaux commanditaires), che 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, dalle arti visive, all'architettura, musica, letteratura ecc., frutto del dialogo tra artisti, mediatori culturali e i committenti, formati da gruppi di persone consorziate a questo scopo. Il programma è attivo in molti paesi europei e promosso dalla Fondation de France.

Bibliografia per l'esame:

a.titolo (a cura di), *Nuovi Committenti. Arte contemporanea, società e spazio pubblico*, Silvana editoriale, 2008 (disponibile in biblioteca)

Pioselli Alessandra, *L'arte nello spazio urbano. L'esperienza italiana dal 1968 a oggi*, Johan and Levi, 2015, pp. 1-50 e 104-146 (disponibile in biblioteca)

Dispense: files di ppt con immagini e testi relativi agli argomenti e ai progetti artistici commentati durante il corso. Si richiede la conoscenza di tutti i temi e le opere presentate.

Leggere inoltre le pagine indicate del volume di Suzanne Lacy "Mapping the terrain...", scaricabile in pdf al link riportato al n. 15 del seguente elenco:

Bibliografia generale di riferimento

- 1.** Affuso Olimpia, Paolo Jedlowski, *Sfera pubblica: il concetto e i suoi luoghi*, L. Pellegrini, 2010
- 2.** Bishop Claire, *Artificial Hells, Participatory Art and the Politics of Spectatorship*, Verso, Londra 2012
https://www.academia.edu/11241955/Inferni_Artificiali_La_politica_della_spettatorialit%C3%A0_nellarte_partecipativa_di_Claire_Bishop_edizione_italiana_a_cura_di_Cecilia_Guida?auto=download
- 3.** Bishop Claire, *Participation*, Whitechapel Gallery and the MIT Press, Londra 2006
- 4.** Bourriaud Nicolas, *Estetica Relazionale*, Postmedia, Milano 2010

5. Buck L. - McClean D., *Commissioning Contemporary Art, a Handbook for Curators, Collectors and Artists*, Thames&Hudson, Londra 2012
6. Crow Thomas, *Modern art in the common culture*, Yale University Press, New Haven, Londra 1996
7. Doherty Claire, *Contemporary art: from studio to situation*, Black Dog Publishing Limited, Londra 2004
8. Doherty Claire, *Situation*, The MIT press, Londra 2007
9. Doherty Claire - O'Neill Paul, *Locating the Producers: Durational Approaches to Public Art*, Valiz, Amsterdam 2011
10. Fratzeskou Eugenia, *Visualising Boolean Set Operations: Real & Virtual Boundaries in Contemporary Site-Specific Art*, LAP – Lambert Academic Publishing, 2009
11. Kaye Nick, *Site-specific Art: Performance, Place and Documentation*, Routledge, Londra 2000
https://monoskop.org/images/8/8d/Kaye_Nick_Site-Specific_Art_Performance_Place_and_Documentation.pdf
12. Kwon Miwon, *One place after another: notes on site-specificity, Space site intervention: situating installation art*, ed., E. Suderburg, MIT Press, Cambridge MA 2002. Ora in edizione italiana a cura di Francesca Guerisoli, *Un posto dopo l'altro*, Postmedia books, 2019
https://monoskop.org/images/d/d3/Kwon_Miwon_One_Place_after_Another_Site-Specific_Art_and_Locational_Identity.pdf
13. Kwon Miwon, *Public Art as Publicity*, 2002, in S. Sheikh, *In the Place of the Public Sphere? On the establishment of the publics and counter/publics*, b-books, Berlino, 2005
http://republicart.net/disc/publicum/kwon01_en.pdf
14. Petcou Constantin, Petrescu Doina, Co-produced Urban Resilience: A Framework for Bottom-Up Regeneration, 2018
15. Lacy Suzanne, *Mapping the Terrain. New Genre Public Art*, 1995
https://monoskop.org/images/7/7c/Lacy_Suzanne_ed_Mapping_the_Terrain_New_Genre_Public_Art_1995.pdf
[leggere pp. 19-44 e 50-59](#)
16. Grant Kester, *Conversation Pieces: the Role of Dialogue in Socially-Engaged Art*, in Zoya Kucor e Simon Leung, *Theory in Contemporary Art since 1985*, Blackwell, 2005
http://www.sommerakademie.zpk.org/fileadmin/user_upload/2011/pdf/Reader/Conversation_Pieces_The_Role_of_Dialogue_in_Socially-Engaged_Art.pdf
17. Liesegang Jan - Bader Marcus, *Building the city together*, Darmstadt, 2015

18. Lippard Lucy R., *The lure of the local: senses of place in a multicentered society*, The New Press, New York 1997
19. Jackson Shannon, *Social Works: Performing Art, Supporting Publics*, Londra 2011
20. Thompson Nato, *Living as Form: Socially Engaged Art from 1991-2011*, the MIT Press, Cambridge MA 2012
21. Urbonas Gediminas (a cura di), Lui Ann, Freeman Lucas, *Public Space? Lost and Found*, MIT, Cambridge 2017

Bibliografia italiana:

1. Armentano Angelo, *Pratiche Urbane. Ricerca del Biennio di Public Art dell'Accademia di Belle Arti di Napoli*, Jovene, Napoli 2017
2. a.titolo (a cura di), *Nuovi Committenti. Arte contemporanea, società e spazio pubblico*, Silvana editoriale, 2008 (testi di Giorgina Bertolino, Francesca Comisso, Salvatore Cominu, Xavier Douroux, Lisa Parola, Luisa Perlo)
3. Bignardi Massimo, *Praticare la città*, Liguori, Napoli 2013
4. De Cecco Emanuela, *Non volendo aggiungere altre cose al mondo. Politiche dell'arte nella sfera pubblica*, Postmedia Books, 2016
5. Detheridge Anna, *Gli scultori della speranza. L'arte nel contesto della globalizzazione*, Einaudi, 2012
6. Guerisoli Francesca, Colleoni Matteo, *La città attraente. Luoghi urbani e arte contemporanea*, Egea, Milano 2014
7. Guida Cecilia, *Spatial practices. Funzione pubblica e politica dell'arte nella società delle reti*, Franco Angeli, Milano 2012
8. Ferri Patrizia - D. Fonti - M. Crescentini, *Io arte-noi città. Natura e cultura dello spazio urbano*, Gangemi, Roma 2006
9. Gaglianò Pietro, *Memento. L'ossessione del visibile*, Postmedia books, Milano 2016
10. Perelli Lorenza, *Public art. Arte, interazione e progetto urbano*, Franco Angeli, Milano 2006
11. Pinto Roberto – Katia Anguelova, *Con altri occhi. La città vista dai giovani artisti*, Postmedia Books, Milano 2005
12. Pioselli Alessandra, *L'arte nello spazio urbano. L'esperienza italiana dal 1968 a oggi*, Johan and Levi, 2015
13. Prina A. M. (a cura di), *Arte nello spazio pubblico*, Manfredi edizioni, 2016

- 14.** Scardi Gabi (a cura di), *Paesaggio con figura: arte, sfera pubblica, trasformazione sociale*, raccolta di testi di autori vari, Allemandi & C., Torino 2011