

ACCADEMIA CARRARA DI BELLE ARTI – BERGAMO

anno accademico	2025/26
codice dell'insegnamento	ABPR36
nome dell'insegnamento	Tecniche performative per le arti visive
docente	Marcella Vanzo
tipologia dell'attività formativa	Teorico - pratica
settore scientifico disciplinare	<i>Caratterizzanti</i>
CFA	6
semestrale / annuale	1^ semestre
totale ore insegnamento	75
ore di lezione / settimane	6.5/13

Nome docente e contatti

Marcella Vanzo

marcella.vanzo@abagcarrara.it

Obiettivi formativi

L'obiettivo del corso è quello di essere una vera e propria palestra che focalizzi, tramite stimoli teorici ed empirici, l'attenzione e la pratica degli/delle studenti sul concetto di relazione, che sta alla base dell'arte performativa. Tale concetto che verrà declinato attraverso la relazione con il corpo, proprio e altrui, lo spazio - pubblico o privato -, il tempo, la voce, la memoria, gli oggetti e l'impermanenza, allo scopo di creare opere basate su questi presupposti.

A corso completato, l'a / lo studente sarà a suo agio nelle diverse aree e ambiti di linguaggio relativi alla performance. Saprà maneggiare intellettualmente e tecnicamente gli strumenti per produrla e le/gli verranno forniti gli strumenti per gestire la pratica della relazione e presentarsi in pubblico. Sarà in grado di presentare se stessa/o e la propria opera in maniera professionale nel mondo dell'arte e del lavoro.

Prerequisiti (propedeuticità)

Nessuno

Contenuto del corso

Il corso, fatto di lezioni frontali e di laboratori pratici, prevede un percorso esperienziale ed intellettuale verso la performance, attraverso arti visive, cinema, poesia, teatro e approfondimenti attraverso discipline come antropologia, psicologia e sociologia.

Si indagherà la profondità del gesto nella sua urgenza e necessità a partire dall'individuo, dall'esperienza concentrata o espansa tra tempo e narrazione, presente e memoria, propria e altrui.

Si ragionerà sul rapporto, l'utilizzo e l'impatto dei social network nella vita e nell'arte.

Si svilupperanno sia progetti di gruppo che progetti personali.

Testi di riferimento (bibliografia per l'esame)

Marina Abramovic, Attraversare i muri. Un'autobiografia, Bompiani

Antonin Artaud, Il teatro e il suo doppio, Einaudi

Vittorio Gallese, Ugo Morelli, Che cosa significa essere umani? Raffaello Cortina Editore

Erving Goffmann, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino

RoseLee Goldberg, Performance Art. From Futurism to the Present, Thames and Hudson

Lea Vergine, Body art e storie simili. Il corpo come linguaggio, Skirà

Specificare eventuali richieste aggiuntive per non-frequentanti

Il programma va concordato caso per caso con la docente **entro e non oltre la fine di novembre**.

Metodi didattici

Le/gli studenti lavoreranno sulla trasmissione dal vivo sia individualmente che in gruppo, con tre focus

fare: esercitazioni pratiche, re-enactment, letture individuali e comuni e analisi di opere;

vedere: mostre, teatro, performance, video, incontri con artisti, curatori ed esperti;

trasmettere: ovvero riportare le proprie esperienze;

tenendo sempre a mente il punto di partenza, ovvero la trasmissione dal vivo in pubblico.

Verranno esaminate nel dettaglio le tecniche di documentazione della performance,

il rapporto con la tecnologia e quello con il mercato.

Modalità della verifica del profitto

L'esame consiste nella presentazione orale e in pdf del progetto personale di performance esposto alla mostra di fine anno, oltre alla presentazione orale di uno dei volumi a scelta, presenti in bibliografia.

Note

La presenza alle lezioni, agli incontri e alle visite esterne, insieme alla consegna periodica degli elaborati e alla loro verifica, sono imprescindibili per sostenere l'esame.

Lingua di insegnamento: italiano

Eventuali altre note

Orario delle lezioni 09.00-17.30

Orario di ricevimento

La docente riceve nell'orario di pranzo *previo appuntamento via mail*