

POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO
ACCADEMIA DI BELLE ARTI GIACOMO CARRARA

anno accademico	2024-25
codice dell'insegnamento	3000122
nome dell'insegnamento	Tecniche performative per le arti visive
docente	Marcella Vanzo
tipologia dell'attività formativa	Caratterizzante
settore scientifico disciplinare	Tecniche performative per le arti visive
CFA	6
semestrale /annuale	1^ semestre
totale ore insegnamento	75
ore di lezione / settimane	6/13

Nome docente e contatti

Nome cognome – Indirizzo di posta elettronica:

Marcella Vanzo

marcella.vanzo@abagcarrara.it

Obiettivi formativi

L'**obiettivo del corso** è quello di stimolare la sensibilità e focalizzare l'attenzione degli studenti verso questa forma artistica fondendo pratica e teoria, con spunti mirati. Gli studenti lavoreranno sulla trasmissione sia individualmente che in gruppo, con tre focus:
fare: esercitazioni pratiche, lavoro fisico, letture e analisi di opere
vedere: mostre, teatro, performance, video, incontri con artisti, curatori ed esperti.
trasmettere: riportare le proprie esperienze.

A fine corso lo studente presenterà i dettagli di una lettura completa in una prova orale, oltre a un progetto preparato e discusso durante l'anno, senza restrizioni formali o tecniche, incentrato sulla performance.

Prerequisiti (propedeuticità)

Nessuno

Contenuto del corso

Il corso, fatto sia di lezioni frontali che 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)

Antonin Artaud, Il teatro e il suo doppio, Einaudi

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 **entro e non oltre** la fine di novembre.

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

Approccio: il corso, fatto sia di lezioni frontali che 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.

Metodologia: A livello esperienziale il corso esplorerà aree tematiche specifiche come

- il corpo come mezzo
- la relazione con l'altro
- la relazione con gli oggetti
- lo spazio privato e pubblico
- la transitorietà

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

Si esamineranno nel dettaglio le tecniche di documentazione della performance, il rapporto con la tecnologia e con il mercato.

Modalità della verifica del profitto

Scritto/orale + descrizione della verifica

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

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, **entro e non oltre** la fine di novembre.

Lingua di insegnamento: italiano

Eventuali altre 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.

Orario delle lezioni

Corso semestrale –

1^ semestre.- mercoledì:9.00-

17.00

Orario di ricevimento

La docente riceve prima delle lezioni esclusivamente previo appuntamento via mail.