

Il terzo occhio: l'arte di raccontare l'arte

Programma a. a. 2024/2025

Informazione per l'arte: mezzi e metodi

Prof. Isabella Leardini

isabella.leardini@accademiavenezia.it

Obiettivi formativi (COURSE OBJECTIVES)

Il corso prevede di formare gli studenti all'utilizzo consapevole della scrittura divulgativa al fine della comunicazione in ambito artistico, attraverso i diversi strumenti e mezzi comunicativi del nostro tempo e i diversi destinatari.

L'uso consapevole della scrittura è fondamentale per la curatela artistica, nell'ambito della progettazione, nella comunicazione istituzionale, editoriale e promozionale.

Il corso integrerà tecniche di storytelling e scrittura creativa a partire dagli strumenti retorici del linguaggio poetico e narrativo, con l'obiettivo di scoprire i registri utili per l'uso dei diversi mezzi, i metodi comunicativi appropriati all'ambito artistico anche con finalità pedagogiche ed educative.

Un metodo di comprensione simbolica e interpretazione del testo, come strumento di consapevolezza del linguaggio e corretta scelta della parola, permette di padroneggiare i mezzi di comunicazione sviluppando un'osservazione critica e una terminologia appropriata.

Contenuti e tematiche (SUBJECT MATTER)

- ***Percorso teorico intorno a temi generali dell'espressione artistica*** Attraverso molteplici declinazioni della scrittura: poetica, saggistica, narrativa, obiettivo del corso è fornire elementi teorici e interpretativi su concetti chiave del processo creativo, trasferendo continuamente l'esperienza artistica nell'ambito del linguaggio per lo sviluppo di capacità di analisi, riflessione, narrazione o concentrazione del messaggio. In questa parte del corso sono analizzati testi di grandi scrittori, sia poeti che narratori del passato e di oggi, che hanno descritto opere artistiche integrandole nel proprio immaginario. Testi poetici,

suggerimenti dal cinema, dalla cultura pop e dall'attualità saranno utilizzati al fine di riconoscere il potere immaginativo, visivo e trasformativo della parola.

- ***Percorso laboratoriale di scrittura professionale ad uso dell'arte. Esercizi di densità:*** scegliere un titolo analizzando i nuclei tematici evidenti e nascosti. ***L'arte della didascalia:*** processi di sintesi per costruire una nota al titolo. ***Il lettore immaginario:*** regole e strumenti per la progettazione, metodi innovativi per promuovere l'arte. ***Fatti e invenzioni:*** dal comunicato stampa al post, forme comunicative e giornalistiche nell'era digitale; rappresentazioni e sperimentazioni narrative per una nuova funzione del copy nell'ambito delle imprese culturali. ***Scena aperta:*** un luogo, un protagonista, le opere e i modi per raccontarle. Percorso di documentazione e redazione testi incentrato su un museo veneziano, un talento, le opere di una collezione.
- ***Percorso laboratoriale di scrittura creativa:*** gli argomenti del corso sono intervallati da esercizi in cui gli studenti si misurano con la scrittura metaforica, poetica, speculativa, elaborando il proprio lessico simbolico e narrativo.

Tipologia della didattica (CLASS FORMAT)

La didattica alterna momenti di lezione frontale a esercitazioni laboratoriali di scrittura e rielaborazione condivisa dei testi prodotti. La dimensione dialettica è un utile approccio all'editing e alla ricerca di uno stile. Saranno previsti momenti di esposizione dei propri progetti ed eventuali interventi esperienziali nella vita dell'Accademia, quali collaborazioni con i progetti di orientamento e di comunicazione.

Modalità della didattica / organizzazione del corso (TEACHING METHODS / COURSE ORGANIZATION)

Ogni lezione prevederà un'introduzione frontale sull'uso della parola e il metodo di consapevolezza incentrato sulla funzione poetica e narrativa del linguaggio. Una parte pratica dedicata alla scrittura creativa. Un modulo teorico-pratico dedicato alle forme della comunicazione e all'analisi critica delle sue declinazioni nel presente, una rielaborazione condivisa dei testi e materiali prodotti settimanalmente dagli studenti. Durante il percorso e al fine dell'esame finale, agli studenti sarà chiesto di elaborare un portfolio con i testi prodotti come progetti individuali e di gruppo.

Modalità di accertamento finale (FINAL EVALUATION)

Al fine dell'esame saranno valutati i testi elaborati durante il corso e la partecipazione attiva a tutte le attività, sarà inoltre accertata l'acquisizione di capacità interpretativa e comunicativa in un **colloquio orale incentrato sul titolo d'esame e una lettura a scelta tra quelle indicate.**

- Isabella Leardini, *Domare il drago. Laboratorio di poesia per dare forma alle emozioni nascoste*. Mondadori, 2018

Lecture a scelta

- Jonathan Gottschall, *L'istinto di narrare. Come le storie ci hanno reso uomini*. (Bollati Boringhieri)
- Riccardo Falcinelli, *Critica portatile al visual design. Da Gutenberg al social network*. (Einaudi)