

Accademia di Belle Arti di Venezia

prof.ssa Valeria Tassinari

CORSO DI STORIA DELLA DECORAZIONE

Programma Anno Accademico 2024-2025

TITOLO: *Trasparente. Il rapporto tra spazio e progetto artistico*

Il corso è finalizzato a sensibilizzare alla lettura dei progetti artistici nella loro relazione con lo spazio, rispetto al quale il concetto di “decor-azione” si rivela come intervento attivo sull’identità dei luoghi. Si articola in una serie di lezioni teoriche tematiche monografiche, basate sulla definizione di alcuni concetti chiave e sull’adozione di tecniche di analisi di diverse opere, scelte in un arco cronologico e geografico della storia dell’arte estremamente ampio, dalla preistoria al contemporaneo.

Il taglio analitico e critico consente di alternare la metodologia della lezione frontale in presenza con gli esercizi di osservazione diretta in luoghi della città come musei, mostre, spazi urbani. Saranno inoltre previste visite guidate fuori Venezia.

PROGRAMMA

I. Concetti chiave e metodologie di lettura (lezioni metodologiche)

Le prime lezioni del corso intendono fornire la base di approccio teorico allo studio della Decorazione come disciplina trasversale tra le arti visive. In ogni incontro sarà affrontato un aspetto specifico, partendo dalla definizione dell’ambito della Decorazione come espressione del processo antropologico di estetizzazione del mondo. Si porranno inoltre le basi del lessico tecnico e della metodologia di studio dei progetti artistici.

1) Cos’è la decor-azione: definizione dell’ambito specifico della Decorazione

L’ornamento «è diventato vita e, ciò che è sempre stato fin dalle origini» (Christine, Buci-Glucksmann, *Filosofia dell’ornamento*); l’estetizzazione del mondo: funzione e necessità della decorazione e sua evoluzione nel tempo; *non solo* ornamento; l’opera decor – attiva come relazione tra progetto e contesto ambientale (spaziale, storico, sociale). .

2) Leggere un progetto : comprendere l’identità di un luogo (definizione del concetto di luogo e di intervento *site-specific/in situ*). Analisi di interventi artistici dal Paleolitico all’età contemporanea (opere scelte). Prima dell’opera: capire il luogo; l’oggetto “opera”: tipologia, tecnica, rappresentazione, azione (opere esemplari); i livelli di lettura di un progetto artistico.

3) Lo Spazio dell’opera: azioni sullo/nello spazio: costruire lo spazio/ decostruire lo spazio (esempi); pieno e vuoto, dentro e fuori, sotto e sopra, superficie e volume: analisi di progetti artistici con particolare riferimento agli allestimenti e agli ambienti, dal palinsesto antico al White Cube: agire e interagire.

3) Il Tempo dell’opera: i concetti di effimero, temporaneo, permanente (esempi); evento e monumento; nomade e stabile.

4) Il Colore: percezione visiva e simbolismo, materia e forma; dalla storia sociale del colore all’ esperienza emotiva (tecniche e pratiche visuali).

5) Luce e ombra: dalla luce dipinta alla luce come materia dell'opera; naturale e artificiale; l'invenzione dell'ombra e il suo utilizzo nell'arte (tecniche e modalità operative; studio di progetti; esercizi).

II. Contesti

L'analisi dei diversi contesti operativi, da quelli puramente espositivi a quelli più legati alla trasformazione permanente dei luoghi, si esercita attraverso l'analisi di progetti ed esperienze dirette.

- 1. Pareti e muri: comunicare lo spazio:** percorso storico nella decorazione parietale; la parete come spazio virtuale e contesto comunicativo; dalla parete alla stanza, il concetto di ambiente totale.
- 2. Il white cube:** evoluzione e trasformazione degli ambienti espositivi; la Biennale di Venezia come laboratorio.
- 3. Lo spazio urbano:** spazio pubblico e spazio privato; dal monumento all'Urban art; l'underground; arte pubblica e "scultura sociale"; di chi è la street art?
- 4. Natura e artificio:** Ambiente/ Giardino/ Paesaggio; storia del giardino e attualità dei giardini d'artista; i diversi contesti ambientali *open air*; l'interazione arte e natura (esempi nella storia e nel contemporaneo); dal giardino al parco d'artista; Land Art e Earth Art; non solo "*into the wild*", arte in natura e impegno etico.
- 5. Il corpo:** non solo tatuaggio; post-human e metamorfosi; abiti trasformativi; corpo e spazio.

III. Materiali

La componente tecnico-pratica influisce sull'identità progettuale e contribuisce a definire la storia dell'arte. Oltre alle tecniche tradizionali già emerse nelle lezioni precedenti si propongono quattro focus.

- 1. Filo, trama, tessuto :** dall'arazzo antico all'installazione contemporanea; tecniche e modalità operative. Studio di progetti
- 2. Il vetro** nel progetto contemporaneo: dall'oggetto all'installazione ambientale, tecniche, contesti, funzioni.
- 3. Il mosaico:** varianti e tecniche, applicazioni, nuove visioni.
- 4. New Media:** senza materia, visioni e proiezioni tra elettronico e digitale.

ESAME

L'esame consiste in due parti:

la prima è un colloquio nel quale si verificherà la conoscenza degli argomenti trattati nel corso e la lettura di almeno due dei saggi indicati in bibliografia;

la seconda consiste nella presentazione di un approfondimento originale (individuale) da presentare in formato digitale. Linee guida e revisione del lavoro con indicazioni operative per la redazione dell'elaborato di ricerca, la definizione del tema e della bibliografia specifica saranno concordati in precedenza.

BIBLIOGRAFIA

Attenzione : non esiste un testo unico di riferimento per questa disciplina, in quanto le lezioni vengono continuamente aggiornate con nuove opere.

La frequenza delle lezioni è importante perché consente di prendere appunti da integrare alla documentazione predisposta dalla docente in formato power point e caricata nella classroom.

Per la conoscenza delle opere proposte nel corso delle lezioni (le cui immagini vengono fornite dalla docente in formato digitale insieme ad un abstract di sintesi della lezione) la preparazione deve sempre essere supportata da un buon manuale di storia dell'arte e da testi monografici aggiornati, o dalla consultazione di siti internet ufficiali dei singoli autori o complessi monumentali.

Manuali consigliati (a scelta dello studente)

- Cricco-Di Teodoro, *Itinerario nell'arte*, ed. maior, Zanichelli voll. 1,2,3
- G. Nifosi, *L'Arte allo specchio*, Laterza, 2018, voll. 1,2,3
- S. Settis- T. Montanari, *Arte. Una storia naturale e civile*, Einaudi, voll. 1,2.3, 2019

Per le lezioni tematiche verranno fornite indicazioni specifiche insieme al materiale iconografico presentato durante le lezioni.

Per la preparazione della parte generale è richiesta la lettura di almeno due saggi scelti tra seguenti:

P. Ball, *Colore, una biografia*, Bur, 2004

G.Bianchi, E. Montibeller, L. Tommaselli, *Arte Sella. The Contemporary Mountain. The New Beginning*, Silvana, 2019

C. Buci Glucksmann, *Filosofia dell'ornamento*, Sellerio, 2010

F. Bernardelli, F. Poli, *Mettere in scena l'arte contemporanea. Dallo spazio dell'opera allo spazio intorno all'opera*, Johan & Levi, 2016

C.Birrozzi, M. Pugliese, *L'Arte pubblica nello spazio urbano*, Bruno Mondadori, 2007

G. Clément, *Breve storia del giardino*, Quodlibet, 2012

G. Clément, *Giardini, paesaggio e genio naturale*, Quodlibet, 2013

G. Clément, *Breve trattato sull'arte involontaria*, Quodlibet, 2019

E. Crispolti, A. Mazzanti, *L'oggetto nell'arte contemporanea. Uso e riuso*, Liguori, 2011

R.Falcinelli, *Cromorama*, Einaudi, 2017

C. Franzoni, P. Nardoni, *What a wonderful world. La lunga storia dell'ornamento tra arte e natura*, SKIRA, 2020

R. Gavarro, *L'arte senza l'arte*, Maretti, 2020

M. Giordano, *Trame d'artista. Il tessuto nell'arte contemporanea*, Postmedia, 2012

- E.Gombrich, *Il senso dell'ordine. Studi sulla psicologia dell'arte decorativa*, Phaidon, 2010
- E.Gombrich, *Ombre. La rappresentazione dell'ombra portata nell'arte occidentale*, Einaudi, 2017
- T.Iannello, *La civiltà trasparente. Storia e cultura del vetro tra Europa e Giappone*, Luni, Istituto di Cultura per l'Oriente e l'Occidente.
- J. Kastner, *Land Art e enviromental art*, Phaidon, 2013
- G. Lipovetsky, J. Serroy, *L'estetizzazione del mondo. Vivere nell'era del capitalismo artistico*, Sellerio, 2017
- B. O'Doherty, *Inside the white cube. L'ideologia dello spazio espositivo*, Johan & Levi, 2012
- M.Pastoureau, D. Simonnet, *Il piccolo libro dei colori*, Ponte alle Grazie, 2016
- V.I.Stoichita, *Breve storia dell'ombra. Dalle origini alla Pop Art*, Il Saggiatore, 1997
- M.Pelizzola, V. Tassinari, I.Terracciano (a cura di) *Decorazione contemporanea tra ricerca e didattica*, Silvana, 2020
- C.Tosco, *Storia dei Giardini. Dalla Bibbia al giardino all'italiana*, Il Mulino, 2018
- V. Tassinari-M. Lunardon, *La casa di vetro*, ed. Adriano Parise (in copia)
- A.Vettese, *La rivolta del corpo*, Laterza, 2024

Per la parte di approfondimento a scelta dello studente, i riferimenti bibliografici specifici dovranno essere proposti dallo studente stesso e concordati singolarmente per ogni percorso d'esame, in relazione alla coerenza con il progetto didattico.