

UNIVERSITÀ DI PISA

ESTETICA CONTEMPORANEA

MANUELA PASCHI

Academic year	2021/22
Course	DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO E DELLA COMUNICAZIONE
Code	667MM
Credits	6

Modules	Area	Type	Hours	Teacher(s)
ESTETICA CONTEMPORANEA	M-FIL/04	LEZIONI	36	MANUELA PASCHI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Conoscenza dei temi principali dell'estetica e del suo sviluppo contemporaneo.

Modalità di verifica delle conoscenze

Esame orale.

Capacità

Capacità critica di ascolto e di analisi dei testi.

Modalità di verifica delle capacità

Discussioni durante l'anno anche con seminari individuali.

Comportamenti

Interventi critici durante il corso e capacità di dialogo.

Modalità di verifica dei comportamenti

Dialoghi con il docente e i compagni di corso.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Capacità di lettura e analisi di testi.

Corequisiti

Capacità di ascolto e di dialogo.

Prerequisiti per studi successivi

Conoscenze base sull'estetica in rapporto alla filosofia e alla storia dell'arte

Indicazioni metodologiche

Confronto tra testi classici e contemporanei

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Temi principali dell'estetica in rapporto alla filosofia e alla contemporaneità.
In particolare lo spazio dell'arte nell'epoca del cyborg e postumanismo.
Estetica contemporanea 2021-22

Programma:

UNIVERSITÀ DI PISA

L'estetica contemporanea tra postumanismo, cyborg e femminismo.

Lo spazio dell'arte: aperture, sconfinamenti, soglie.

Si vuole considerare l'arte come forma di conoscenza in sintonia con la filosofia novecentesca che vuole superare il dualismo tra soggetto e oggetto in una visione postumanista immanentista che evidenzia l'interconnessione tra i vari aspetti della realtà, tra uomo, natura, forme di vita in evoluzione e nuove costruzioni tecnologiche e digitali.

A partire dalla considerazione dell'architettura come arte inserita nello spazio da percorrere, da vivere nella molteplicità delle prospettive, si vogliono considerare gli sviluppi dell'arte contemporanea in cui sempre più lo spazio è parte integrante dell'opera, che si apre oltre i suoi stessi confini, in una rinnovata ricerca di sovrapposizione di linguaggi, che il cinema e la videoarte possono esplicitare.

Nel superamento dei confini tra i vari generi, nel riconoscimento dei flussi storici culturali, nelle forme ibride di vita e tecnologie si intrecciano teorie femministe, riflessioni scientifiche, antropologiche ed estetiche. Quello che ancora ci piace chiamare arte riesce a riassumere questa complessità dei nostri tempi in immagini, suoni, parole, spazi che ci invitano a pensare.

Bibliografia e materiale didattico

Ampia scelta bibliografica suggerita da cui scegliere tre testi (frequentanti) e quattro (se non frequentanti).

Un testo di meno per chi lo discute al seminario.

Concordare il programma col docente.

Estetica contemporanea 2021-22

Bibliografia:

Platone, Timeo,

I.Kant. Critica del Giudizio, Laterza, Bari, 1967

A.Schopenhauer, Il mondo come volontà e come rappresentazione, Laterza, Bari, 1991

F.Nietzsche, Umano troppo umano, Adelphi, Milano, 2001

M.Heidegger, L'arte e lo spazio, melangolo, Genova, 1992

M.Foucault, Le parole e le cose, Bur, Milano, 2008

G.Deleuze, Differenza e ripetizione, Raffaello Cortina, Milano, 1997

G.Deleuze, L'isola deserta e altri saggi, Einaudi, Torino, 2007

G.Deleuze, Felix Guattari, Che cos'è la filosofia, Einaudi, Torino, 2002

G.Deleuze, L'immagine movimento, Cinema 1, Einaudi, Torino 2016

G.Deleuze, L'immagine tempo, Cinema 2, Einaudi, Torino, 2017

T.W.Adorno, Teoria estetica, Einaudi, Torino, 2009

P.Sloterdijk, L'imperativo estetico. Scritti sull'arte, Raffaello Cortina, Milano, 2017

G.Bruno, L'atlante delle emozioni. In viaggio tra arte, architettura e cinema, Bruno Mondadori, Milano, 2005.

G.Bruno, Superfici. A proposito di estetica, materialità e media, Johan&Levi, Cremona, 2016

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

T.Griffero, Atmosferologia. Estetica degli spazi emozionali, Mimesis, Milano, 2017

A.Pinotti, A.Somains, Teorie dell'immagine. Il dibattito contemporaneo, Raffaello Cortina, Milano, 2019

1. J. Wunenburger, L'immaginario, il nuovo melangolo, Genova, 2008

U.Morelli, S.Bruno (a cura di), Il linguaggio crea mondi. Esplorazioni sulla natura dell'esperienza estetica e creativa, Franco Angeli, Milano, 2009

E.Chillida, Lo spazio e il limite. Scritti e conversazioni sull'arte, Marinotti Edizioni, Milano, 2010

H.F.Mallgrave, L'empatia degli spazi. Architettura e neuroscienze, Raffaello Cortina, Milano, 2015

A.Contini, Estetica e diversità culturale, Aracne, Roma, 2013

R.Piano, Che cos'è l'architettura, Luca Sossella editore, Roma, 2007

W.Welsch, Cambio di rotta. Nuove vie dell'estetica, Aesthetica, Palermo, 2017

1. Agamben, Creazione e anarchia. L'opera d'arte nell'età della religione capitalista, Neri Pozza, Vicenza, 2017

N.Bourriaud, L'exforma. Arte, ideologia e scarto, Postmedia, Milano, 2016

Fouad Souiba, Esthétique du film politique, Editions Marsam, 2018

M.Homann, global-specific, Loecker, Wien, 2010

A.Vettese, Si fa con tutto. Il linguaggio dell'arte contemporanea, Laterza, Bari, 2010

U.Curi, Film che pensano, Mimesis, Milano, 2020

Les Corbusier, Verso una Architettura, Longanesi, Milano, 2010

AA.VV., Inaesthetik. Theses on Contemporary Art, diaphanes, Zuerich, 2008

AA.VV., La condizione postumana in: "aut aut" 361, 2014

1. J.Haraway, Manifesto cyborg. Donne tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltrinelli, Milano, 2020

R.Braidotti, Il postumano, DeriveApprodi, Roma, 2020

Indicazioni per non frequentanti

Un testo in più del frequentante, cioè 4 testi che vanno comunque concordati col docente.

Modalità d'esame

Esame orale.

Stage e tirocini

Seminario individuale con discussione collettiva.

Note

E' gradita la presenza interattiva.

Ultimo aggiornamento 02/08/2021 19:38