

UNIVERSITÀ DI PISA

AESTHETICS

LINDA BERTELLI

Anno accademico

2022/23

CdS

INTERNATIONAL PROGRAMME IN
HUMANITIES

Codice

MM597

CFU

6

Moduli
AESTHETICS

Settore/i
M-FIL/04

Tipo
LEZIONI

Ore
36

Docente/i
LINDA BERTELLI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Le studentesse e gli studenti svilupperanno una comprensione generale dei problemi fondamentali della cultura visuale e dell'estetica e comprenderanno il vocabolario e le metodologie essenziali di queste discipline.

Le studentesse e gli studenti svilupperanno le conoscenze di base per analizzare le fonti primarie e secondarie della cultura visuale e dell'estetica da una prospettiva critica e situata.

Modalità di verifica delle conoscenze

Le conoscenze saranno verificate tramite:

1. Le discussioni in classe.
2. L'analisi dei testi proposti (vedi Syllabus) sarà effettuata principalmente attraverso il lavoro di gruppo. La comprensione di questi materiali è fondamentale per il successo delle studentesse e degli studenti in questo corso. Le letture e i video saranno discussi in classe e ci si aspetta che ogni studentessa/studente non solo li abbia letti, ma li abbia anche digeriti, traendone spunti, idee e domande per contribuire alla discussione in classe.

Capacità

Le studentesse e gli studenti svilupperanno la capacità di sostenere una discussione di classe in merito all'analisi di testi e immagini, organizzando il contenuto della loro posizione in modo chiaro, conciso e logico.

Modalità di verifica delle capacità

Durante le discussioni in classe saranno proposte esercitazioni pratiche per guidare l'argomentazione e l'organizzazione del discorso. In vista dell'analisi delle fonti visuali e testuali saranno proposte una serie di domande e di punti per guidare l'argomentazione e l'organizzazione del discorso.

Comportamenti

Le studentesse e gli studenti svilupperanno:

1. La capacità di lavorare e collaborare in gruppo.
2. La capacità di analizzare una fonte visuale o testuale.
3. La capacità di svolgere una ricerca (reperimento della bibliografia; trattamento dei contenuti; acquisizione dello stile)

Modalità di verifica dei comportamenti

Durante la discussione di gruppo sono verificate la capacità di sostenere la propria idea e la capacità di mediare questa con l'idea delle altre/degli altri per costruire un discorso comune.

Durante le analisi dei testi e delle fonti visuali sono verificate la capacità di costruire un'argomentazione chiara, sintetica e logica, così come di riflettere criticamente e autonomamente rispetto al testo.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Non sono previsti prerequisiti per seguire in modo proficuo il corso. Durante la prima lezione, tuttavia, è prevista una discussione per conoscere

UNIVERSITÀ DI PISA

a grandi linee la provenienza disciplinare delle studentesse e degli studenti

Corequisiti

Le studentesse e gli studenti non sono tenuti a frequentare un altro corso parallelo mentre seguono questo corso.

Qualsiasi altro corso che abbia tra i suoi contenuti l'analisi delle immagini, indipendentemente dalle metodologie e dagli approcci, può essere pertinente.

Prerequisiti per studi successivi

Questo corso non è un requisito (obbligatorio o consigliato) per i corsi successivi.

Indicazioni metodologiche

Il corso è tenuto in lingua inglese.

Le lezioni saranno in parte frontali (con ausilio di slide e filmati) e in parte nella forma di discussione di classe (prevedendo talvolta la suddivisione in gruppi).

Durante il corso saranno forniti materiali didattici e suggerimenti bibliografici di approfondimento.

Il ricevimento sarà esclusivamente su appuntamento. Le studentesse e gli studenti sono pregate/i di consultare la docente per domande sulla logistica, le risorse e l'aiuto nella comprensione del materiale. Le studentesse e gli studenti sono pregate/i di consultare la docente anche riguardo le assenze in classe, gli esami e le questioni sulla valutazione. Generalmente controllo la mia posta elettronica come prima cosa al mattino. Farò ogni sforzo per rispondere alle e-mail di studentesse e studenti entro 24 ore, dal lunedì al venerdì. Le studentesse e gli studenti sono pertanto pregate/i di non lasciate le domande importanti per il venerdì sera. Le studentesse e gli studenti sono pregate/i di assicurarsi di controllare regolarmente la posta elettronica per annunci relativi al corso.

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Il corso si propone di presentare un percorso filosofico all'interno di uno dei concetti centrali dell'analisi estetica occidentale, quello di mimesi a partire dalla sua complessa formulazione nell'opera di Platone per poi concentrarsi soprattutto sulla sopravvivenza moderna e contemporanea di questo concetto.

Gli studenti saranno chiamati a interagire direttamente con oggetti, pratiche e testi provenienti, in senso lato, dall'estetica e dalla cultura visuale, al fine di sviluppare le loro capacità di lettura, ascolto e osservazione e le conoscenze di base per l'analisi della produzione e della ricezione di questi oggetti nei loro contesti culturali.

Le lezioni frontali saranno costantemente alternate a momenti di tipo seminariale ed esercitazioni di lettura di testi e analisi di materiali audiovisivi per i quali è richiesta la partecipazione attiva degli studenti (anch'essa soggetta a valutazione. Si vedano le sezioni precedenti e Metodi di valutazione).

Avviso importante

Gli artefatti della cultura visuale che tratteremo in questo corso potrebbero includere alcune immagini culturalmente controverse e/o politicamente provocatorie. Alcuni individui potrebbero trovare queste immagini inquietanti o addirittura offensive. Tali immagini saranno eventualmente mostrate unicamente perché rappresentano aspetti significativi della cultura visuale. Alle studentesse e agli studenti non verrà chiesto di sottoscrivere una particolare definizione di cultura visuale, né certamente verrà loro richiesto di apprezzare tutte le immagini mostrate. Tuttavia, se si sceglie di seguire questo corso, ci si aspetta che si capiscano le questioni implicate e perché sono importanti. Chiunque tra le studentesse e gli studenti dovesse avere qualche preoccupazione particolare è pregata/o di parlarne con la professoressa, e in tal senso ella/egli sarà sempre benvenuta/o.

Bibliografia e materiale didattico

Qui elencata è una bibliografia di riferimento per il corso. Non si tratta di letture obbligatorie. Le letture oggetto di analisi saranno fornite durante il corso a partire dalla prima lezione.

Baxandall, M. *Painting and Experience in Fifteenth Century Italy*, 2nd ed., Oxford University Press, 1988.

Berger, J. *Ways of Seeing*, Penguin, London, 1972.

Elkins, J. and E. Fiorentini, *Visual Worlds*, Oxford University Press, 2020, Chapter 20.

Ginzburg, C., James D. Herbert, W. J. T. Mitchell, Thomas F. Reese and Ellen Handler Spitz, *Inter/disciplinarity*, *The Art Bulletin*, Vol. 77, No. 4 (Dec., 1995), pp. 534-552.

Hall, S. (ed.) *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, SAGE Publications and The Open University, 1997, Ch.1 and Ch.4.

Halliwel, S., *The aesthetics of mimesis: ancient texts & modern problems*, Princeton University Press 2002.

Jones, A. (ed.) *The Feminist and Visual Culture Reader*, Routledge, 2003.

Mirzoeff, N. *An Introduction to Visual Culture*, Routledge, London-New York, 1999.

Mitchell, W.J.T. *Picture Theory*, Chicago/London: The University of Chicago Press, 1994.

Mitchell, W.J.T. "Showing seeing: a critique of visual culture", *Journal of Visual Culture*, Vol: 1, No: 2 (2002), 165-181.

Mitchell, W.J.T. *What do pictures want? The lives and loves of images*, Chicago/London: The University of Chicago Press, 2005.

Sturken, Marita, and Lisa Cartwright. *Practices of Looking: an Introduction to Visual Culture*. New York: Oxford UP, 2009.

Walker, N. "Introduction", in: *Immanuel Kant, Critique of Judgment*, trans. James

Creed Meredith, ed. Nicholas Walker, Oxford & New York: Oxford University Press, 2007, pp.vii-xxiii.

Indicazioni per non frequentanti

Le studentesse e gli studenti non frequentanti che intendono sostenere l'esame sono pregati di contattare via email la docente per concordare la bibliografia d'esame. L'esame consisterà in una prova orale.

UNIVERSITÀ DI PISA

Modalità d'esame

L'esame consiste in una prova orale (70%). Tuttavia, anche la partecipazione alle discussioni in classe e l'analisi guidata di testi/film contribuiscono al voto finale (30%).

La prova orale consiste in un colloquio sui contenuti della seguente lista di letture:

Plato, *Republic* (Book X). In S.D. Ross (ed.), *Art and its significance: an anthology of aesthetic theory*, State University of New York Press, Albany, 1994 (3rd ed). L'utilizzo di altre edizioni deve essere accordato dalla docente.

Kant, Immanuel, *Critique of Judgment*, trans. J. C. Meredith & Nicholas Walker. Oxford University Press, New York, 2007. SECTIONS 43-50, pp. 132-148.

Mitchell, W. J. T. (William John Thomas), *Image Science : Iconology, Visual Culture, and Media Aesthetics*. The University of Chicago Press, 2015. Chapter 2: FOUR FUNDAMENTAL CONCEPTS OF IMAGE SCIENCE, pp. 13-21.

hooks, bell, *Black Looks: Race and Representation*. Routledge, New York & Oxon, 2015 [1992]. Chapter 7: THE OPPOSITIONAL GAZE: BLACK FEMALE SPECTATORS, pp.179-203.

La durata sarà di circa 30-40 minuti. Verranno valutate anche la chiarezza espositiva e la capacità di utilizzare la terminologia specialistica di base spiegata durante il corso.

Stage e tirocini

Non sono previste (obbligatorie o facoltative) forme di stage, tirocini o collaborazioni con terzi durante lo svolgimento del corso.

Note

Il corso avrà inizio martedì 7 marzo alle 14.15.

I giorni del corso sono martedì e venerdì. L'orario è sempre dalle 14.15 alle 15.45.

Il corso proseguirà secondo il seguente calendario:

Martedì 7 marzo
Venerdì 10 marzo
Martedì 21 marzo
Venerdì 24 marzo
Martedì 28 marzo
Venerdì 31 marzo
Martedì 4 aprile
Venerdì 21 aprile
Venerdì 28 aprile
Martedì 2 maggio
Venerdì 5 maggio
Martedì 9 maggio
Venerdì 12 maggio
Martedì 16 maggio
Giovedì 18 maggio
Martedì 23 maggio
Venerdì 26 maggio
Martedì 30 maggio

Ultimo aggiornamento 03/06/2023 15:46