



UNIVERSITÀ DI PISA

ESTETICA CONTEMPORANEA

MANUELA PASCHI

Anno accademico

2023/24

CdS

DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO E
DELLA COMUNICAZIONE

Codice

667MM

CFU

6

Moduli
ESTETICA
CONTEMPORANEA

Settore/i
M-FIL/04

Tipo
LEZIONI

Ore
36

Docente/i
MANUELA PASCHI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Conoscenza dei temi principali dell'estetica e del suo sviluppo contemporanea

Knowledge

Knowledge of the main themes of aesthetics and its contemporary development

Modalità di verifica delle conoscenze

Esame orale

Assesment criteria of knowledge

Oral examination

Capacità

Capacità critica di ascolto e analisi dei testi

Skills

Critical ability to listen and analyze texts

Modalità di verifica delle capacità

Discussione durante l'anno anche in seminari individuali

Assesment criteria of skills

Discussions during the year also in individual seminars

Comportamenti

Interventi critici durante il corso e capacità di dialogo

Behaviors

Critical interventions during the course and dialogic skills

Modalità di verifica dei comportamenti

Dialoghi con il docente e i compagni di corso

Assesment criteria of behaviors

Dialogues with the teacher and classmates

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Capacità di lettura e analisi di testi



UNIVERSITÀ DI PISA

Prerequisites

Ability to read and analyse texts

Prerequisiti per studi successivi

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

Prerequisites for further study

Basic knowledge of aesthetics in relation to philosophy, science and art history

Indicazioni metodologiche

Confronto tra testi e opere classiche e contemporanee

Methodological indications

Comparison between classical and contemporary texts and works

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Estetica contemporanea 2023-2024

L'estetica contemporanea tra filosofia, arte e scienza.

Sicuramente l'estetica fa parte della filosofia nella sua riflessione non solo sull'arte ma sulla percezione stessa (aíszesis). Ma i cambiamenti tecnologici degli ultimi anni hanno messo sempre più in rilievo l'intreccio inevitabile tra arte, conoscenza e scienza.

Vogliamo considerare come caratteristica della contemporaneità il superamento degli schemi classici della conoscenza che contrappongono in maniera rigida soggetto e oggetto, uomo e natura, forma e contenuto etc., in una prospettiva postumanista.

Sia la filosofia che la scienza, ma prima ancora l'arte, mettono in rilievo intrecci di campi finora considerati separati. L'uomo stesso non è più considerabile come sovrano indiscusso della natura, nella sua razionalità ricalcata su uomo bianco-occidentale, che lo pone davanti al mondo anziché vederlo come parte di esso, in tutte le sue sfaccettature e processi sia naturali che tecnologici.

L'arte nelle performance, nel cinema, nelle mescolanze di linguaggi mette in scena questi complessi intrecci, che già la fantascienza antica e moderna aveva evidenziato. Si superano i confini tra esseri viventi e cose, in una visione decentrata e fluida, in una continua riapertura e ricomposizione in cui sfumano anche i confini tra artista, opera e fruitore.

L'estetica ha il compito di innestarsi nella complessità di ricerche ancora in atto, aperte a sempre nuove prospettive comunicative.

a ha il compito di innestarsi nella complessità di ricerche ancora in atto, aperte a sempre nuove prospettive comunicative.

Contemporary aesthetics 2023-2024

Contemporary aesthetics between philosophy, art and science.

Surely aesthetics is part of philosophy in its reflection not only on art but on perception itself (aíszesis). But the technological changes of recent years have increasingly highlighted the inevitable intertwining of art, knowledge and science.

We want to consider as a feature of contemporaneity the overcoming of the classic schemes of knowledge that rigidly oppose subject and object, man and nature, form and content, etc., in a posthumanist perspective.

Both philosophy and science, but even before art, highlight interweaving of fields hitherto considered separate. Man himself can no longer be considered as the undisputed ruler of nature, in his rationality modeled on a white-western man, who places him before the world rather than seeing him as part of it, in all its facets and both natural and technological processes.

Art in performances, in cinema, in the mixing of languages stages these complex interweavings, which ancient and modern science fiction had already highlighted. The boundaries between living beings and things are overcome, in a decentralized and fluid vision, in a continuous reopening and recomposition in which the boundaries between artist, work and user also blur.

Aesthetics has the task of grafting itself into the complexity of research still in progress, always open to new communicative perspectives.

Bibliografia e materiale didattico

Estetica contemporanea 2023-2024

Bibliografia

Platone, Timeo, testo greco a fronte, a cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano, 200

I. Kant, Critica della Ragion Pura, Laterza, Bari, 1991

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



UNIVERSITÀ DI PISA

- A.Schopenhauer, Il mondo come volontà e come rappresentazione, Laterza, Bari, 1991
F.Nietzsche, Umano troppo umano, vol.I, Adelphi, Milano, 2001
H.Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, Raffaello Cortina, Milano, 2002
G.Deleuze, L'isola deserta e altri saggi, Einaudi, Torino, 2007
G.Deleuze, L'immagine tempo, Cinema 2, Einaudi, Torino, 2017
M.Foucault, le parole e le cose, BUR, Milano, 2007
D.J.Haraway, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltrinelli, Milano, 2020
L.Ferrai, La soggettività cyborg. Filosofia e cinema cyberpunk, Tangram, Trento, 2013
M.Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente, Bollati Boringhieri, Torino, 2016
O.Rignani, Uomini di nuovo. Con il postumano e Michel Serres, Mimesis, Milano, 2022
G.Agamben, Creazione e anarchia. L'opera d'arte nell'età della religione capitalista, Neri Pozza, Vicenza, 2017
T.W.Adorno, Teoria estetica, Einaudi, Torino, 2009
P.Sloterdijk, L'imperativo estetico. Scritti sull'arte, Raffaello Cortina, Milano, 2017
W.Welsch, Cambio di rotta. Nuove vie dell'estetica, Aesthetica, Palermo, 2017
G.Bruno, L'atlante delle emozioni. In viaggio tra arte, architettura e cinema, Mondadori, Milano, 2005
G.Bruno, Superfici. A proposito di estetica, materialità e media, Joha&Levi, Cremona, 2016
N.Bourriaud, L'exforma. Arte, ideologia e scarto, Postmedia, Milano, 2016
N.Bourriaud, il radicante. Per una estetica della globalizzazione, Postmedia, Milano, 2014
T.Griffero, Atmosferologia, Estetica degli spazi emozionali, Mimesis, Milano, 2017
A.Contini, Estetica e diversità culturale, Aracne, Roma, 2013
M.Homann, global-specific, Loecker, Wien, 2010
AA.VV., Inaesthetik. Theses on Contemporary Art, diaphanes, Zuerich, 2008
AA.VV., La condizione postumana, in: "aut aut" 361, 2014
N.Perullo, Estetica senza (s)oggetti. Per una ecologia del percepire, DeriveApprodi, Roma, 2022
P.Godani, Trattati. Perché gli individui non esistono, Salani, Milano, 2020
- L.Caffo, Fragile umanità. Il postumano contemporaneo, Einaudi, Torino, 2017
E.Fischer Lichte, Estetica del performativo. Una teoria del teatro e dell'arte, Carocci, Roma, 2014
T.C.Pollmann, visions4people. Artistic research meets psychiatry, jovis Verlag, Berlin, 2019

Estetica contemporanea 2023-2024

Bibliografia

- Platone, Timeo, testo greco a fronte, a cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano, 200
- I.Kant, Critica della Ragion Pura, Laterza, Bari, 1991
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, vol.I, Adelphi, Milano, 2001
H.Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, Raffaello Cortina, Milano, 2002
G.Deleuze, L'isola deserta e altri saggi, Einaudi, Torino, 2007
G.Deleuze, L'immagine tempo, Cinema 2, Einaudi, Torino, 2017
M.Foucault, le parole e le cose, BUR, Milano, 2007
D.J.Haraway, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltrinelli, Milano, 2020
L.Ferrai, La soggettività cyborg. Filosofia e cinema cyberpunk, Tangram, Trento, 2013
M.Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente, Bollati Boringhieri, Torino, 2016
O.Rignani, Uomini di nuovo. Con il postumano e Michel Serres, Mimesis, Milano, 2022
G.Agamben, Creazione e anarchia. L'opera d'arte nell'età della religione capitalista, Neri Pozza, Vicenza, 2017
T.W.Adorno, Teoria estetica, Einaudi, Torino, 2009
P.Sloterdijk, L'imperativo estetico. Scritti sull'arte, Raffaello Cortina, Milano, 2017
W.Welsch, Cambio di rotta. Nuove vie dell'estetica, Aesthetica, Palermo, 2017
G.Bruno, L'atlante delle emozioni. In viaggio tra arte, architettura e cinema, Mondadori, Milano, 2005
G.Bruno, Superfici. A proposito di estetica, materialità e media, Joha&Levi, Cremona, 2016
N.Bourriaud, L'exforma. Arte, ideologia e scarto, Postmedia, Milano, 2016
N.Bourriaud, il radicante. Per una estetica della globalizzazione, Postmedia, Milano, 2014
T.Griffero, Atmosferologia, Estetica degli spazi emozionali, Mimesis, Milano, 2017
A.Contini, Estetica e diversità culturale, Aracne, Roma, 2013
M.Homann, global-specific, Loecker, Wien, 2010
AA.VV., Inaesthetik. Theses on Contemporary Art, diaphanes, Zuerich, 2008
AA.VV., La condizione postumana, in: "aut aut" 361, 2014
N.Perullo, Estetica senza (s)oggetti. Per una ecologia del percepire, DeriveApprodi, Roma, 2022
P.Godani, Trattati. Perché gli individui non esistono, Salani, Milano, 2020
- L.Caffo, Fragile umanità. Il postumano contemporaneo, Einaudi, Torino, 2017
E.Fischer Lichte, Estetica del performativo. Una teoria del teatro e dell'arte, Carocci, Roma, 2014
T.C.Pollmann, visions4people. Artistic research meets psychiatry, jovis Verlag, Berlin, 2019

Estetica contemporanea 2023-2024

Bibliografia



UNIVERSITÀ DI PISA

Platone, Timeo, testo greco a fronte, na cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano, 200
I.Kant, Critica della Ragion Pura, Laterza, Bari, 1991
I.Kant, Critca del Giudizio, Laterza, Bari, 1967
A.Schopenhauer, Il mondo come volontà e come rappresentazione, Laterza, Bari, 1991
F.Nietzsche, Umano troppo umano, vol.I, Adelphi, Milano, 2001
H.Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, Raffaello Cortina, Milano, 2002
G.Deleuze, L'isola deserta e altri saggi, Einaudi, Torino, 2007
G.Deleuze, L'immagine tempo, Cinema 2, Einaudi, Torino, 2017
M.Foucault, le parole e le cose, BUR, Milano, 2007
D.J.Haraway, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltrinelli, Milano, 2020
L.Ferrai, La soggettività cyborg. Filosofia e cinema cyberpunk, Tangram, Trento, 2013
M.Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente, Bollati Boringhieri, Torino, 2016
O.Rignani, Uomini di nuovo. Con il postumano e Michel Serres, Mimesi, Milano, 2022
G.Agamben, Creazione e anarchia. L'opera d'arte nell'età della religione capitalista, Neri Pozza, Vicenza, 2017
T.W.Adorno, Teoria estetica, Einaudi, Torino, 2009
P.Sloterdijk, L'imperativo estetico. Scritti sull'arte, Raffaello Cortina, Milano, 2017
W.Welsch, Cambio di rotta. Nuove vie dell'estetica, Aesthetica, Palermo, 2017
G.Bruno, L'atlante delle emozioni. In viaggio tra arte, architettura e cinema, Mondadori, Milano, 2005
G.Bruno, Superfici. A proposito di estetica, materialità e media, Joha&Levi, Cremona, 2016
N.Bourriaud, L'exforma. Arte, ideologia e scarto, Postmedia, Milano, 2016
N.Bourriaud, il radicante. Per una estetica della globalizzazione, Postmedia, Milano, 2014
T.Griffero, Atmosferologia, Estetica degli spazi emozionali, Mimesis, Milano, 2017
A.Contini, Estetica e diversità culturale, Aracne, Roma, 2013
M.Homann, global-specific, Loecker, Wien, 2010
AA.VV., Inaesthetik. Theses on Contemporary Art, diaphanes, Zuerich, 2008
AA.VV., La condizione postumana, in: "aut aut" 361, 2014
N.Perullo, Estetica senza (s)oggetti. Per una ecologia del percepire, DeriveApprodi, Roma, 2022
P.Godani, Trattati. Perché gli individui non esistono, Salani, Milano, 2020

L.Caffo, Fragile umanità. Il postumano contemporaneo, Einaudi, Torino, 2017
E.Fischer Lichte, Estetica del performativo. Una teoria del teatro e dell'arte, Carocci, Roma, 2014
T.C.Pollmann, visions4people. Artistic research meets psychiatry, jovis Verlag, Berlin, 2019

Estetica contemporanea 2023-2024

Bibliografia

Platone, Timeo, testo greco a fronte, na cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano, 200
I.Kant, Critica della Ragion Pura, Laterza, Bari, 1991
I.Kant, Critca del Giudizio, Laterza, Bari, 1967
A.Schopenhauer, Il mondo come volontà e come rappresentazione, Laterza, Bari, 1991
F.Nietzsche, Umano troppo umano, vol.I, Adelphi, Milano, 2001
H.Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, Raffaello Cortina, Milano, 2002
G.Deleuze, L'isola deserta e altri saggi, Einaudi, Torino, 2007
G.Deleuze, L'immagine tempo, Cinema 2, Einaudi, Torino, 2017
M.Foucault, le parole e le cose, BUR, Milano, 2007
D.J.Haraway, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltrinelli, Milano, 2020
L.Ferrai, La soggettività cyborg. Filosofia e cinema cyberpunk, Tangram, Trento, 2013
M.Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente, Bollati Boringhieri, Torino, 2016
O.Rignani, Uomini di nuovo. Con il postumano e Michel Serres, Mimesi, Milano, 2022
G.Agamben, Creazione e anarchia. L'opera d'arte nell'età della religione capitalista, Neri Pozza, Vicenza, 2017
T.W.Adorno, Teoria estetica, Einaudi, Torino, 2009
P.Sloterdijk, L'imperativo estetico. Scritti sull'arte, Raffaello Cortina, Milano, 2017
W.Welsch, Cambio di rotta. Nuove vie dell'estetica, Aesthetica, Palermo, 2017
G.Bruno, L'atlante delle emozioni. In viaggio tra arte, architettura e cinema, Mondadori, Milano, 2005
G.Bruno, Superfici. A proposito di estetica, materialità e media, Joha&Levi, Cremona, 2016
N.Bourriaud, L'exforma. Arte, ideologia e scarto, Postmedia, Milano, 2016
N.Bourriaud, il radicante. Per una estetica della globalizzazione, Postmedia, Milano, 2014
T.Griffero, Atmosferologia, Estetica degli spazi emozionali, Mimesis, Milano, 2017
A.Contini, Estetica e diversità culturale, Aracne, Roma, 2013
M.Homann, global-specific, Loecker, Wien, 2010
AA.VV., Inaesthetik. Theses on Contemporary Art, diaphanes, Zuerich, 2008
AA.VV., La condizione postumana, in: "aut aut" 361, 2014
N.Perullo, Estetica senza (s)oggetti. Per una ecologia del percepire, DeriveApprodi, Roma, 2022
P.Godani, Trattati. Perché gli individui non esistono, Salani, Milano, 2020
L.Caffo, Fragile umanità. Il postumano contemporaneo, Einaudi, Torino, 2017
E.Fischer Lichte, Estetica del performativo. Una teoria del teatro e dell'arte, Carocci, Roma, 2014
T.C.Pollmann, visions4people. Artistic research meets psychiatry, jovis Verlag, Berlin, 2019

v



UNIVERSITÀ DI PISA

Indicazioni per non frequentanti

4 testi (invece che 3) scelti dalla bibliografia e concordati col docente

Indications for non-attending students

4 texts of bibliography agreed with the teacher

Modalità d'esame

orale

oralexamination

Note

Commissione

Manuela Paschi

Danilo Manca Francesco Petruzzelli

pres.supplente Danilo Manca

Di Brino Barsotti

Ultimo aggiornamento 22/07/2023 17:58