

Syllabus

Descrizione corso

Titolo insegnamento	Studio D2 - EXHIBIT
Codice insegnamento	97170
Titolo aggiuntivo	Display Display
Settore Scientifico-Disciplinare	NN
Lingua	Italiano; Inglese; Tedesco
Corso di Studio	Corso di laurea in Design e Arti - Curriculum in Arte
Altri Corsi di Studio (mutuati)	
Docenti	prof. dr. phil. habil. Gerhard Glüher, Gerhard.Glueher@unibz.it https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/889 prof. Matilde Cassani, Matilde.Cassani@unibz.it https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/43384 dr. Claudia Mainardi, Claudia.Mainardi@unibz.it https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/48068
Assistente	
Semestre	Secondo semestre
Anno/i di corso	1st - 2nd - 3rd
CFU	19
Ore didattica frontale	90
Ore di laboratorio	0
Ore di studio individuale	295
Ore di ricevimento previste	93
Sintesi contenuti	Il corso trasmette fondamenti, specificità, modalità, metodi di lavoro e teorie dell'arte – con una particolare attenzione

	<p>all'allestimento e agli studi curatoriali – che considerano l'atto dell'esporre non come funzionale alla presentazione di un'opera, ma come pratica artistica in sé.</p>
Argomenti dell'insegnamento	<p>Esporre significa sviluppare una sensibilità per oggetti specifici e posizionarli nello spazio, in modo che possano sviluppare la propria presenza. Insito nella parola "esporre" non è solo il significato di "esporre", ma anche di "consegnare". Gli studenti impareranno a prendersi cura del proprio lavoro e ad esporlo all'interazione con gli altri e con l'Altro. Gli studenti impareranno cosa significa realizzare una mostra professionale: fare networking, produrre le proprie opere, curare le opere dei propri colleghi, individuare le location, progettare la mostra, scrivere testi, fare ufficio stampa e organizzare la documentazione.</p>
Parole chiave	<p>Come si costruisce una mostra (teoria e pratica) Posizionare gli oggetti nello spazio Location scouting (escursioni, interviste a curatori e artisti) Preparazione di testi di mostra Esporre come pratica artistica</p>
Prerequisiti	<p>Aver superato il progetto WUP e tutti i corsi WUP; aver certificato il livello di conoscenza linguistica B1 nella lingua del corso negli anni successivi al primo.</p>
Insegnamenti propedeutici	
Modalità di insegnamento	<p>Seminari, lezioni di ospiti esterni, discussioni collettive, presentazioni individuali o di gruppo, esercitazioni pratiche, ricerche sul campo, revisioni e critiche in classe, lavoro in classe.</p>
Obbligo di frequenza	non obbligatorio ma consigliato
Obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi	<p>Conoscenza e comprensione aver acquisito una metodologia progettuale nel campo dell'arte visiva dalla fase di ideazione alla fase di realizzazione del progetto. aver acquisito le conoscenze di base necessarie alla realizzazione di un progetto nel campo dell'arte visiva aver acquisito le conoscenze di base per esercitare uno sguardo critico rispetto al proprio lavoro e per confrontarsi con la complessità contemporanea aver acquisito le conoscenze di base relative sia alla cultura di progetto in tutti le sue componenti, ma anche alle discipline di carattere teorico per proseguire il proprio corso di studi con una laurea magistrale.</p>

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
ideare, sviluppare, realizzare un progetto nel campo dell'arte visiva

finalizzare la realizzazione di un progetto compiuto nel campo
dell'arte visiva grazie alle conoscenze di base acquisite in campo
tecnico, scientifico e teorico.

cogliere i principali fenomeni che caratterizzano la società attuale,
saperli osservare criticamente anche in una prospettiva etica e
sociale ed elaborare soluzioni adeguate sul piano della
proposta/risposta progettuale.

mettere a frutto e sviluppare quanto appreso nel corso di studi
nell'eventuale proseguimento della propria formazione con la
laurea magistrale nell'ambito dell'arte.

Autonomia di giudizio

essere in grado di sviluppare una buona autonomia di giudizio
finalizzata allo sviluppo della propria capacità progettuale e
all'insieme di decisioni necessarie per portare un progetto a
compimento.

essere in grado di sviluppare una buona autonomia di giudizio sia
nella valutazione critica del proprio lavoro, sia nella capacità di
utilizzare corretti strumenti interpretativi rispetto ai contesti dove
andranno ad applicare la propria pratica progettuale e/o a
proseguire i propri studi valutandone anche aspetti di carattere
etico e sociale.

Abilità comunicative

presentare ad un livello professionale un proprio progetto
realizzato nel campo dell'arte visiva in forma di installazione,
oralmente e per scritto.

comunicare e argomentare ad un livello professionale le ragioni
delle proprie scelte e motivarle dal punto di vista formale, tecnico,
scientifico e teorico.

comunicare e presentare ad un livello professionale un proprio
progetto in un'altra lingua oltre alla propria e in maniera corretta in
una terza lingua.

	<p>Capacità di apprendimento</p> <p>apprendere ad un livello professionale una metodologia progettuale intesa come capacità di individuare, sviluppare e realizzare soluzioni a problemi progettuali di carattere complesso applicando le conoscenze acquisite in campo tecnico, scientifico e teorico necessarie per poter avviare un'attività professionale e/o proseguire il proprio corso di studi con la laurea magistrale.</p> <p>sviluppare un'attitudine creativa e appreso le modalità per incrementarla e valorizzarla secondo le proprie inclinazioni.</p> <p>acquisire una conoscenza di base di discipline di carattere teorico, scientifico e tecnico unita ad una metodologia di studio adeguata a proseguire il proprio percorso di studi con la laurea magistrale.</p>
Obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi (ulteriori info.)	
Modalità di esame	<p>Gli studenti saranno valutati in base alla loro partecipazione attiva alle attività di gruppo, come discussioni e presentazioni.</p> <p>La disponibilità a fare comunità durante il semestre costituisce il fondamento stesso del corso. Infatti, il successo della mostra collettiva finale dipende dalle relazioni individuali e collettive, sia del proprio lavoro che del gruppo. Lo sviluppo e traduzione (teorica e pratica) degli argomenti del corso nei propri linguaggi artistici è un obiettivo fondamentale.</p> <p>Pertanto, la frequenza, la comunicazione, il coinvolgimento e la disponibilità a condividere sono fondamentali per la valutazione di fine semestre.</p> <p>N.B. TUTTI GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE CHE INTENDONO DARE L'ESAME COME "OPT" O DA NON FREQUENTANTI DEVONO CONCORDARE IL PROGRAMMA D'ESAME CON I DOCENTI.</p>
Criteri di valutazione	<p>La valutazione finale si basa sull'impegno nel processo di ricerca che porterà al progetto finale, sulle esercitazioni e sulle presentazioni. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La profondità dell'analisi condotta sui casi di studio proposti; - La capacità di mettere in relazione i temi affrontati durante lo studio con la propria pratica artistica; - La coerenza nelle decisioni prese per produrre il risultato; - La completezza delle diverse ricerche, l'innovazione dei metodi e

	I'uso appropriato della produzione linguistica e testuale.
Bibliografia obbligatoria	via Teams
Bibliografia facoltativa	via Teams
Altre informazioni	via Teams
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)	Sconfiggere la povertà, Istruzione di qualità, Buona salute, Sconfiggere la fame

Modulo del corso

Titolo della parte costituente del corso	Esporre come pratica artistica
Codice insegnamento	97170A
Settore Scientifico-Disciplinare	CEAR-08/D
Lingua	Italiano
Docenti	prof. Matilde Cassani, Matilde.Cassani@unibz.it https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/43384
Assistente	
Semestre	Secondo semestre
CFU	8
Docente responsabile	
Ore didattica frontale	90
Ore di laboratorio	0
Ore di studio individuale	110
Ore di ricevimento previste	60
Sintesi contenuti	Il corso mira a trasmettere fondamenti, specificità, modalità, metodi di lavoro e teorie dell'arte dello spazio e dell'installazione.
Argomenti dell'insegnamento	I possibili soggetti e le possibilità di realizzare una mostra sono fondamentalmente illimitati. L'idea di esporre comprende la ricerca, l'individuazione, l'organizzazione, la commissione, la produzione, la catalogazione, l'esposizione, la conservazione e la manutenzione di oggetti che sono di interesse per una tesi specifica. Curare significa

	<p>prendersi cura di qualcosa. Il soggetto è aperto e le alternative sono infinite. Possiamo definire l'atto di esporre come una serie di scelte deliberate per comunicare un'idea. L'esposizione, quindi, può essere considerata una pratica artistica. Durante il semestre, agli studenti verrà chiesto di concentrarsi su una mostra specifica, in base ai propri interessi, e di progettarne sia il contenuto, sia la location, sia l'allestimento. Le lezioni teoriche e gli ospiti invitati forniranno approfondimenti ed esempi di mostre curate (storiche o estremamente contemporanee). Esercizi pratici, discussioni collettive, revisioni individuali e di gruppo completeranno le ore di lezione.</p>
Modalità di insegnamento	Come si costruisce una mostra (teoria e pratica); Posizionare gli oggetti nello spazio; Location scouting (escursioni, interviste a curatori e artisti); Preparazione di testi di mostra; Esportare come pratica artistica .
Bibliografia obbligatoria	via Teams
Bibliografia facoltativa	via Teams

Modulo del corso

Titolo della parte costituente del corso	Exhibit Design
Codice insegnamento	97170B
Settore Scientifico-Disciplinare	CEAR-09/C
Lingua	Inglese
Docenti	dr. Claudia Mainardi, Claudia.Mainardi@unibz.it https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/48068
Assistente	
Semestre	Secondo semestre
CFU	6
Docente responsabile	
Ore didattica frontale	60

Ore di laboratorio	0
Ore di studio individuale	90
Ore di ricevimento previste	18
Sintesi contenuti	The course should provide the cultural and practical fundamentals of exhibition design and to accompany students in the conception and implementation of their artistic projects with a focus on the act of displaying as an artistic practice.
Argomenti dell'insegnamento	During the semester we will discuss how a private artistic practice can be made public, through the analysis of a series of tools, formats and platforms – both physical and digital – that enable people to exhibit their work nowadays. Most notably, a medium-specific and hands-on approach will be adopted during the whole semester, aimed at practically exploring the intersection of different display formats. During the first half of the semester, analysis of relevant case studies and visits to ongoing exhibitions will be a structural part of the module. During the second half of the semester, students will mostly receive support for the realization of their final works.
Modalità di insegnamento	Frontal lectures, Workshop, Studio Critique.
Bibliografia obbligatoria	via Teams
Bibliografia facoltativa	via Teams

Modulo del corso

Titolo della parte costituente del corso	Teorie e pratiche curatoriali
Codice insegnamento	97170C
Settore Scientifico-Disciplinare	PHIL-04/B
Lingua	Tedesco
Docenti	prof. dr. phil. habil. Gerhard Glüher, Gerhard.Glueher@unibz.it https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/889
Assistente	

Semestre	Secondo semestre
CFU	5
Docente responsabile	
Ore didattica frontale	30
Ore di laboratorio	0
Ore di studio individuale	95
Ore di ricevimento previste	15
Sintesi contenuti	<p>The integrated module enriches the didactic offer of the course with theoretical and operational tools that enable students to understand and critically position themselves within the contemporary debate on curatorial practices and forms of art production and presentation.</p>
Argomenti dell'insegnamento	<p>The first part deals with the phenomenon of the exhibition as a means and form of communication, but also as an art form in its own right. Selected exhibitions and institutions are presented and basic texts on the institution "exhibition" are discussed.</p> <p>The second part of the course deals with the topic "art as Research" and is the central question of how artistic practices, artistic thinking and artistic methods can be used to achieve results that meet scientific standards and nevertheless remain a piece of art.</p> <p>Artists are not scientists in the conventional sense of other academic disciplines, but work with innovative and experimental methods that generate new insights of society, culture and nature. So, artistic actions have to be understood just as "exploratory" or investigative as traditional scientific methods.</p> <p>The course is intended as both, a critical discourse on artistic thinking, observing, reflecting and communication with the aim of crossing the existing boundaries between determinism and creativity.</p>
Modalità di insegnamento	Frontal lectures, theoretical discourses about selected readings, exercises, on-site field research and various formats together with lecturers of the Module 1 and 2.
Bibliografia obbligatoria	via Teams
Bibliografia facoltativa	via Teams