

ARTE PUBBLICA - ART FOR SOCIAL CHANGE

Il corso ha due indirizzi, che integrano la complessità dell'arte impegnata socialmente. La scelta dell'indirizzo avviene a partire dal secondo semestre del secondo anno e prevede in tutto 22 crediti di specializzazione.

Arte Pubblica - indirizzo Creation

Arte Pubblica - indirizzo Management

The course has two tracks, which integrate the complexity of Socially Engaged Art.

The choice of the track is made in the second semester of the second year and involves a total of 22 specialization credits.

Public Art - track Creation

Public Art - track Management

PRIMO ANNO: io

FIRST YEAR: me

		Settore disciplinare Disciplinary sector	Disciplina Discipline	Ore Hours	CFA eq. eq. ECTS	Tipo Type	Sem	Contenuti Contents
B	ABST51	Fenomenologia delle Arti Contemporanee <i>Contemporary Art Phenomenology</i>	Linguaggi dell'arte contemporanea <i>Contemporary Art Languages</i>	36	6	T	1	Dall'arte pubblica alla Socially Engaged Art. Una prospettiva storica sulla relazione tra arte e impegno sociale nel 900. <i>From public art to Socially Engaged Art. A historical overview of the relationship between art and social engagement in the 20th century.</i>
B	ABA V1	Anatomia artistica <i>Artistic anatomy</i>	Anatomia artistica <i>Artistic anatomy</i>	60	6	TP	1	Disegno anatomico: l'umano. La rappresentazione dell'umano e del sé. Corso che esplora forme e linguaggi dell'espressione del sé, fondato sulla parola <i>Anatomical drawing: the human body. The representation of the human body and the self. A course that explores forms and languages of self-expression, based on words.</i>
C	ABPR31	Fotografia <i>Photography</i>	Fotografia <i>Photography</i>	60	6	TP	1	Lo sguardo. Il corso esplora la capacità di saper guardare, carattere fondamentale della fotografia come espressione artistica. Al centro è il confronto della propria pratica con quella di alcuni grandi artisti del 900 e l'apprendimento di competenze tecniche di fotografia. <i>The gaze. The course explores the ability to see, a fundamental characteristic of photography as an artistic expression. The focus is on comparing one's own practice with that of some of the great artists of the 20th century and learning technical photography skills.</i>
C	ABA V12	Tecniche per la decorazione <i>Decoration techniques</i>	Tecniche e tecnologie della decorazione I <i>Decoration Techniques and Technologies II</i>	60	6	TP	1	Manipolazione, scultura, ceramica. Un corso in cui si impara a produrre forme libere nello spazio, a partire dalla materia. Dimensione critica dell'uso della materia e dell'estrazione, implicazioni spaziali, manipolazione. <i>Manipulation, sculpture, ceramics. A course in which you learn to produce free forms in space, starting from the material. Critical dimension of the use of material and extraction, spatial implications, manipulation.</i>
A	ABPR36	Tecniche performative per le arti visive	Tecniche performative per le arti visive I	60	6	TP	2	<i>La performance come relazione tra il sé e il corpo. Le tradizioni dell'espressione performativa del 900. Performance as a relationship between the self and the body. The traditions of performativity in the 20th century.</i>

		<i>Performative techniques for visual arts</i>	<i>Performative techniques for the visual arts I</i>					
B	ABST47	Stile, Storia dell'arte e del costume <i>Style, Art History, and Costume</i>	Storia dell'arte I <i>History of Art I</i>	36	6	T	2	Dal Verismo al 1945: le "altre" storie dell'arte (artisti e artiste, le prospettive non europee) Ricerca iconografica: come si studiano le immagini? <i>From Verismo to 1945: the "other" stories of art (artists, non-European perspectives)</i> <i>Iconographic research: how are images studied?</i>
C	ABAV11	Decorazione <i>Decoration</i>	Decorazione I: Arte e ambiente <i>Decoration I: Art and Environment</i>	120	12	TP	2	Al centro del corso è lo sviluppo di un progetto di arte pubblica e della sua narrazione - in particolare, manipolazione, bi- e tridimensionalità, scultura. <i>The course focuses on the development of a public art project and its narrative—in particular, manipulation, two- and three-dimensionality, and sculpture.</i>
A	ABTEC38	Applicazioni digitali per le arti visive <i>Digital Media for Visual Arts</i>	Applicazioni digitali per l'arte <i>Digital Media for Arts</i>	60	6	TP	2	La gestione dell'immagine in movimento. Video: concept, riprese e montaggio. <i>Moving image production.</i> <i>Video: concept, filming, and editing.</i>
	ABLIN71	Lingue <i>Languages</i>	Inglese o Italiano <i>English or Italian</i>	40	4	TP	1	
			Attività formative a scelta <i>Elective courses</i>	20	2		1	
				552	60			

SECONDO ANNO: tu
SECOND YEAR: you

		Settore disciplinare <i>Disciplinary sector</i>	Disciplina <i>Discipline</i>	Ore Hours	CFA eq. eq. ECTS	Tipo Type	Sem	Contenuti <i>Contents</i>
C	ABAV11	Decorazione <i>Decoration</i>	Decorazione II: Arte pubblica, video e sound <i>Decoration II: Public art, video, and sound</i>	120	12	TP	1	Al centro del corso è lo sviluppo di un progetto di arte pubblica e della sua narrazione, con particolare attenzione al video e sound design. <i>The course focuses on the development of a public art project and its narrative, with particular attention to video and sound design.</i>
C	ABPR17	Design	Cultura del progetto I <i>Design culture I</i>	60	6	TP	1	La progettazione culturale. Il processo di progettazione. Da esigenze a prestazioni. Il committente, i nuovi committenti. Come progettare interventi con e per le comunità, come l'artista lavora con le comunità. Attori pubblici e privati e terzo settore. Diritto di autore. <i>Cultural production. The planning process. From needs to performance. The client, new clients. How to plan interventions with and for communities, how artists work with communities. Public and private actors and the third sector. Copyright.</i>
A	ABST50	Storia dell'architettura <i>History of Architecture</i>	Storia dell'architettura e dell'urbanistica <i>History of Architecture and Urbanism</i>	36	6	T	1	Le questioni urbane contemporanee: città, territorio e paesaggio; spazio e sfera pubblica; città diffusa, dismissione, diritti greening, gentrification, queering. Ricerca field: come si studia sul campo? <i>Contemporary urban issues: cities, territory, and landscape; space and the public sphere; sprawl, decommissioning, rights greening, gentrification, queering. Field research: how do you study in the field?</i>
A	ABPR36	Tecniche performative per le arti visive <i>Performative techniques for visual arts</i>	Tecniche performative per le arti visive II <i>Performative techniques for visual arts II</i>	60	6	TP	1	La performance come relazione tra il sé e l'altro: comunità, territori e spazio. Commisioni e sconfinamenti tra teatro, danza e performance. <i>Performance as a relationship between the self and the other: community, territories, and space. Blurring the lines between theater, dance, and performance.</i>
B	ABAV1	Anatomia artistica <i>Artistic anatomy</i>	Elementi di morfologia e dinamiche della forma <i>Elements of morphology and form dynamics</i>	60	6	TP	2	Disegno anatomico: il non-umano La rappresentazione del non-umano. La relazione tra il sé e i corpi non umani e la loro dinamica: il vegetale, il minerale, l'acqua etc <i>Anatomical drawing: the non-human The representation of the non-human. The relationship between the self and non-human bodies and their dynamics: plants, minerals, water, etc.</i>
C	ABAV12	Tecniche per la decorazione <i>Decoration techniques</i>	Tecniche e tecnologie della decorazione II <i>Decoration Techniques and Technologies II</i>	60	6	TP	2	<i>Pratiche partecipative e relazionali come tecniche dell'azione artistica nello spazio pubblico.</i>
B	ABST47	Stile, Storia dell'arte e del costume <i>Style, Art History, and Costume</i>	Storia dell'arte II <i>History of Art II</i>	36	6	T	2	Dal dopoguerra e Pistoletto al 2000: le "altre" storie dell'arte (artisti e artiste, le prospettive non europee) Ricerca d'archivio: come si studia in archivio? <i>From the post-war period and Pistoletto to 2000: the "other" stories of art (artists, non-European perspectives) Archival research: how do you study in an archive?</i>
C	OPZIONALI SECONDO INDIRIZZO <i>ELECTIVE COURSE (ACCORDING TO THE TRACK)</i>			60	6	TP	2	
	ABPR17	Design	Cultura del progetto II <i>Design culture II</i>					La sostenibilità dei progetti: risorse finanziarie (fundraising), aspetti legislativi, amministrazione pubblica, fondazioni, le relazioni con privati, aziende, etc Progetto dell'impatto sociale, i bandi e i finanziamenti pubblici/privati, fondamenti per la progettazione europea.

								<i>Project sustainability: financial resources (fundraising), legal aspects, public administration, foundations, relations with private individuals, companies, etc.</i> <i>Social impact projects, public/private tenders and funding, fundamentals of European project design.</i>
	ABAV13	Plastica ornamentale <i>Plastic arts</i>	Plastica ornamentale I <i>Plastic arts I</i>					Arte pubblica. Corso in cui si lavora sulla pratica, studio-based, practice-based <i>Public art.</i> <i>Course focusing on practice, study-based, practice-based</i>
U	ABTEC39	Tecnologie per l'informatica <i>IT Technologies</i>	Fondamenti di informatica <i>IT Fundamentals</i>	40	4	TP	2	Sviluppare un sito web personale <i>Developing a personal website</i>
			Attività formative a scelta <i>Elective courses</i>	20	2		2	
			Totale	552	60			

TERZO ANNO: noi
THIRD YEAR: us

	Settore disciplinare <i>Disciplinary sector</i>		Disciplina <i>Discipline</i>	Ore Hours	CFA eq. eq. ECTS	Tipo Type	Sem	Contenuti <i>Contents</i>
C	ABAV11	Decorazione <i>Decoration</i>	Decorazione III: Socially Engaged Art <i>Decoration III: Socially Engaged Art</i>	60	6	TP	1	Al centro del corso è lo sviluppo di un progetto di arte pubblica e della sua narrazione , con particolare attenzione alla relazione tra arte, comunità e organizzazioni. Practice based, Studio-visit based <i>The course focuses on the development of a public art project and its narrative, with particular attention to the relationship between art, community, and organizations.</i> <i>Practice-based, studio visit-based</i>
B	ABPR15	Metodologia della progettazione <i>Design methodology</i>	Progettazione di interventi urbani e territoriali <i>Designing urban and territorial interventions</i>	36	6	TP	1	Laboratori, installazioni video, arte come processo di conoscenza e comprensione reciproca. Relazioni e osmosi tra istituzioni, musei, università e sfera sociale. <i>Workshops, video installations, art as a process of mutual knowledge and understanding. Relationships and osmosis between institutions, museums, universities, and the social sphere.</i>
B	ABST51	Fenomenologia delle arti contemporanee <i>Phenomenology of contemporary arts</i>	Ultime tendenze nelle arti visive <i>Latest trends in visual arts</i>	36	6	T	1	Dall'altroieri (2000) a dopodomani (gli ultimi 25 anni e il futuro): le "altre" storie dell'arte (artisti e artiste, le prospettive non europee) Ricerca – scouting: come si trova qualcosa? <i>From the day before yesterday (2000) to the day after tomorrow (the last 25 years and the future): the "other" stories of art (artists, non-European perspectives)</i> <i>Research – scouting: how do you find something?</i>
C	OPZIONALI DI INDIRIZZO <i>ELECTIVE COURSE (ACCORDING TO THE TRACK)</i>			60	6	TP	1	
	ABAV13	Plastica ornamentale <i>Plastic arts</i>	Plastica ornamentale II <i>Plastic arts II</i>					Installazioni nello spazio pubblico. Corso in cui si lavora sulla pratica, studio-based, practice-based <i>Installations in public spaces.</i> <i>Course focusing on practice, study-based, practice-based</i>
	ABPR17	Design	Cultura del progetto III <i>Design culture III</i>					La curatela dell'arte pubblica e socialmente impegnata. <i>Curating the public and socially engaged art.</i>
A	OPZIONALI DI INDIRIZZO <i>ELECTIVE COURSE (ACCORDING TO THE TRACK)</i>			60	6	TP	1	
	ABTEC38	Applicazioni digitali per le arti visive <i>Digital Media for Visual Arts</i>	Applicazioni digitali per l'arte II <i>Digital Media for Arts</i>					Arte, immagini statiche e AI. <i>Art, static images, and AI.</i>
	ABLE69	Marketing e management <i>Marketing and management</i>	Fondamenti di marketing culturale <i>Cultural management Fundamentals</i>					Comunicare, vendere, branding <i>Communicating, selling, branding.</i>
A	ABLE69	Marketing e management <i>Marketing and management</i>	Progettazione della professionalità <i>Designing professionalism</i>	40	4	TP	2	Il sistema dell'arte e i suoi attori. Prospettive di lavoro, come sviluppare la propria specificità. Il portfolio, il CV, strumenti professionali <i>The Art system and its stakeholders.</i> <i>Career prospects, how to develop your own specificity. The portfolio, CV, professional tools.</i>
A	OPZIONALI DI INDIRIZZO <i>ELECTIVE COURSE (ACCORDING TO THE TRACK)</i>			40	4	TP	2	
	ABVPA63	Museologia <i>Museology</i>	Museologia e gestione dei sistemi espositivi					Il corso prevede il coinvolgimento degli studenti in un evento di Cittadellarte. Il docente segue gli studenti fornendo loro sia

			<i>Museology and exhibition systems management</i>					strumenti critici di lettura e progetto, sia ingaggiandoli concretamente nel lavoro. <i>The course involves students in a Cittadellarte event. The teacher guides students by providing them with critical reading and design tools and actively engaging them in the work.</i>
	ABPR36	Tecniche performative per le arti visive <i>Performative techniques for visual arts</i>	Tecniche performative per le arti visive III <i>Performative techniques for visual arts III</i>					La performance come impegno sociale. La pratica performativa come dispositivo di ricerca. <i>Performance as social commitment.</i> <i>Performance practice as a research dispositif.</i>
	ABTEC40	Progettazione multimediale <i>Multimedia design</i>	Progettazione multimediale <i>Multimediale design</i>					Arte, immagini in movimento e AI. <i>Art, moving images, and AI.</i>
	ABLE69	Marketing e management <i>Marketing and management</i>	Organizzazione grandi eventi <i>Big events organization</i>					Progettare festival e grandi eventi. <i>Designing festivals and big events.</i>
	ABLE69	Marketing e management <i>Marketing and management</i>	Pubbliche relazioni <i>Public relations</i>					Fundraising. Cos'è, come funziona, come si fa. <i>Fundraising. What it is, how it works, how to do it.</i>
S			Attività formative a scelta <i>Elective courses</i>	60	6		2	
U			Altre attività (workshop, seminari, tirocini) <i>Other activities (workshops, seminars, internships)</i>		8			
			Elaborato finale <i>Final work</i>		8		2	
			Total	392	60			

CORSI – ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA (lunedì)

Disciplina	Ore	CFA eq.	Sem	Docente	
Ecologie (e sostenibilità) ENG	20	2	2	Clara Poglianì	<i>I temi dell'ecologia e della sostenibilità I documenti, Le questioni</i> <i>Ecology and sustainability. Documents, issues.</i>
Photoshop ENG	20	2	2	Andrea Dalla Fontana	<i>Photoshop</i>
Culture radicali ITA	20	2	1	Marco Liberatore	<i>Temi e questioni della contemporaneità. Il corso esplora riferimenti, posizioni teoriche e dibattiti di temi come il postumano, la decolonialità, l'intersezionalità, etc.</i> <i>Topics and issue of contemporaneity. The course explores references, theoretic positions and debates around topics such as the posthuman, decoloniality, intersectionality, etc.</i>
Filosofia dell'arte ENG	20	2	2	Francesco Monico	<i>Le origini dell'arte. La spiritualità dell'arte.</i> <i>The origin of art. Spirituality and arts.</i>
Sociologia ENG	20	2	1	Marianna D'Ovidio	<i>Temi della sociologia del territorio e strumenti dell'indagine sociologica sul campo: interviste, osservazione, indagine etnografica, etc</i> <i>Issues of Sociology of Territory and sociological fieldwork inquiry tools : interviews, observation, ethnographic inquiry...</i>

ALTRI CORSI – Altre attività (workshop, seminari, tirocini)

Disciplina	Ore	CFA eq.	Sem	Docente	
Ceramica ITA	60	3	2	Gaia Carboni	<i>Ceramica MASSIMO 8 STUDENTI OTTO SABATI, 7H L'UNO</i>
Sartoria	60	3	1	Renzo Catoni	<i>Sartoria OTTO SABATI, 7H L'UNO</i>

ALTRI CORSI OBBLIGATORI

Disciplina	Ore	Sem	Anno	Docente	
Corso Cittadellarte	20				<i>incontri con Michelangelo e con gli Uffizi meetings with Michelangelo and the Offices</i>
Fishbone	20				<i>incontri con Paolo meetings with Paolo</i>
Modulo UNIDEE ENG	20				<i>Modulo UNIDEE definito ad hoc dal Curatore di UNIDEE Residency Program per gli studenti della Accademia, in coerenza con il programma curatoriale annuale</i> <i>UNIDEE module defined ad hoc by the Curator of the UNIDEE Residency Program for students of the Accademia, in line with the annual curatorial program</i>