

METODOLOGIE STORICO CRITICHE CURATORIALI A.A. 2010 – 2011

Prof. Domenico Scudero

Si informano gli interessati che le lezioni in Metodologie Storico Critiche Curatoriali per l'A.A. 2010-2011 inizieranno il 22 febbraio alle ore 15:00 presso il MLAC, Museo Laboratorio di Arte Contemporanea (Palazzo del rettorato).

Le lezioni si terranno ogni martedì dalle 15:00 alle 17:00 e ogni giovedì dalle 15:00 alle 17:00 per il corso di Laurea Triennale e per il corso di Laurea Magistrale.

Programma LT

Storia e pratica delle metodologie curatoriali

Gli anni del decadentismo e la nascita della Biennale di Venezia - Le avanguardie - Gli anni fra le due guerre - Il primo dopoguerra - Gli anni di Documenta - La cura espositiva negli anni delle nuove avanguardie - Gli allestimenti postmoderni - La cura creativa e gli anni Ipermoderni.

Tecniche e strumenti per il lavoro curatoriale -

Nozioni di pratiche installative - presentazioni e installazioni tipologiche - la scrittura curatoriale - elaborazione e archivi di immagini - i set di programma - le nuove tecnologie - new media nel lavoro curatoriale.

Editoria e comunicazione per il curatore d'arte contemporanea -

Ideazione e cura editoriale - planning e documentazione - press office - comunicazione e stampa - grafica e impaginazione - struttura e formati di stampa

Taxonomie e modelli di riferimento per il lavoro curatoriale.

Programma LT (6CFU)

Seminari A), C)

Testi d'esame

- Domenico Scudero, *Manuale del curator. Teoria e pratica della cura critica*, Gangemi, Roma, 2004. (solo prima parte)

- Domenico Scudero, *Manuale pratico del curator Tecniche e strumenti, editoria e comunicazione* Gangemi Editore, Roma, 2006.

- Un testo a scelta fra quelli citati in Bibliografia

Bibliografia

Domenico Scudero e Giorgia Calò, *Moda e arte. Dal Decadentismo all'Ipermoderno*, Gangemi, Roma, 2009.

Angela Vettese, Gillo Dorfles, *Il Novecento, ARTI VISIVE 3°*, Atlas, 2005.

Ivan Karp e Steven D. Lavine, *Culture in mostra*, CLUEB, Bologna 1995 (S.I., Washington/London 1991).

Domenico Scudero, *Avanguardia nel presente*, Lithos, Roma 2000.

Adam Lindmann, *Collecting Contemporary*, Taschen, Köln, 2002.

A.A.V.V., *Curating Immateriality: The Work of the Curator in the Age of Network*, edited by

Joasia Krysa, Autonomedia, 2006.

Gilles Lipovetsky, *L'era del vuoto*, Luni editrice, Milano 1995 (1983 Parigi)

Chiara Bertola, *Curare l'arte*, Electa, Milano 2008.

Brandon Taylor, *Art Today*, Lawrence King Publishing, Londra 2005.
 Collins & Milazzo, *Hyperframes*, voll I/II, Candou, Paris 1990.
 Rosalind Krauss, *L'arte nell'era postmediale*, Postmedia, Milano, 2005 (Thames & Hudson, London 1999)
 Claire Bishop, *Installation Art*, Tate Publishing, London, 2005.
 A.A.V.V., Edit by Gerfried Stocker and Christine Schopf, *Simplicity, The Art of Complexity*, (Cat Ars Electronica 2006), Hatje Cantz, 2006.
 Belpoliti, Canova, Chiodi, (a cura di), *Annisettanta*, Skira, Ginevra-Milano, 2007.
 Steven Rand, Heather Kouris, *Cautionary Tales: Critical Curating*, Apexart, New York, 2007.
 A.A.V.V., *Apartheid, El Espejo Sudafricano*, Centro de Cultura Contemporanea de Barcelona, Barcelona 2007.
 Bruce Altshuler, *Salon to Biennial, Exhibition That Made Arte History*, Phaidon Press, London-New York, 2008.
 James Elkins, Michael Newman, *The State of Criticism*, Routledge, New York, 2008.
 Sally O'Reilly, *The Body in Contemporary Art*, Thames & Hudson, London, 2009.
 Carolee Thea, *On Curating*, DAP, New York, 2009.
 Raymond Depardon, Paul Virilio, *Terre Natale*, Fondation Cartier, Paris, 2009.
 Cristina Casero, Elena Di Raddo (a cura di), *Anni '70: l'arte dell'impegno*, Silvana Editoriale, Milano, 2009.
 Karole Vail, *The Museum of Non-Objective Painting*, Guggenheim Museum, New York, 2009.
 Beryl Graham, Sarah Cook, *Rethinking Curating*, MIT Cambridge Mass, London England, 2010.
 Rachel Haidu, *The Absence of Work*, MIT Cambridge Mass, 2010.
 AA.VV., *L'art de l'exposition. Une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle*, Edition du Regard, Paris, 1998.
 Bruce Altshuler, *The Avant-Garde in Exhibition: New Art in the 20th Century*, Abrams, New York, 1994.

Programma LT (4 CFU)

Seminari A), C)

Testi d'esame

- Domenico Scudero, *Manuale del curator. Teoria e pratica della cura critica*, Gangemi, Roma, 2004. (solo prima parte)
- Domenico Scudero, *Manuale pratico del curator Tecniche e strumenti, editoria e comunicazione* Gangemi Editore, Roma, 2006. (solo prima parte)
- Un testo a scelta fra quelli citati in Bibliografia (vedi sopra)

Programma LT (8 CFU)

Seminari A), C)

Testi d'esame

- Domenico Scudero, *Manuale del curator. Teoria e pratica della cura critica*, Gangemi, Roma, 2004. (solo prima parte)
- Domenico Scudero, *Manuale pratico del curator Tecniche e strumenti, editoria e comunicazione* Gangemi Editore, Roma, 2006.
- Due testi a scelta fra quelli citati in Bibliografia (vedi sopra)

.....

Programma LM

Teoria e prassi della cura critica. Modelli e sperimentazioni.

Il postmoderno e la trasformazione del concetto d'avanguardia. Etica ed estetica dell'azione curatoriale. Progettualità e interpretazione dell'oggetto curatoriale. La cura creativa e l'operativismo ipermoderno. Ruoli e modelli d'azione nel sistema curatoriale. La mostra e la sua relazione col potere. Strategie della cura contemporanea. Procedure e azioni nel sistema dell'arte in relazione al mercato. Riferimenti tematici e modelli attuali nel lavoro curatoriale. Il percorso curatoriale fra

tendenze manageriali e richiesta di consapevolezza critica responsabile.

Obiettivi e modalità del lavoro di gruppo nei sistemi curatoriali. Ideazione e sviluppo di un percorso curatoriale.

Programma LM (6CFU)

Seminari A), B), C).

Testi d'esame

- Domenico Scudero, *Manuale del curator. Teoria e pratica della cura critica*, Gangemi, Roma, 2004.

- Domenico Scudero, *Avanguardia Nel Presente*, Lithos editrice, Roma 2000.

- Un testo a scelta fra quelli citati in Bibliografia **obbligatoriamente da concordare**

Coloro che abbiano già sostenuto un esame di Metodologie curatoriali (Lt o LM) possono sostenere l'esame solo con la seconda parte del Manuale sostituendo la Prima Parte con un testo in Bibliografia.

Bibliografia:

Domenico Scudero e Giorgia Calò, *Moda e arte. Dal Decadentismo all'Ipermoderno*, Gangemi, Roma, 2009.

A.A.V.V., *Curating Immateriality: The Work of the Curator in the Age of Network*, edited by Joasia Krysa, Autonomedia, 2006.

Chiara Bertola, *Curare l'arte*, Electa, Milano 2008.

Paul Virilio, *L'arte dell'accecamento*, ed. It. Raffaello Cortina Editore, Milano, 2007.

Gilles Lipovetsky, *Les Temps Hypermodernes*, Grasset & Fasquelle, Paris, 2004.

Ed. Tanert/Tischler, *Man in Black, Handbook of Curatorial Practice*, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, 2003.

Ed. Paul O'Neill, *Curating Subjects*, Open Editions, London, 2007.

Ed. Joasia Krysa, *Curating Immateriality: The Work of the Curator in the Age of Network Systems*, Data Browser 03, New York, 2006.

Nicolas Bourriaud, *Postproduction*, postmedia book, Milano 2004 (ed. or. 2002).

Brandon Taylor, *Art Today*, Lawrence King Publishing, Londra 2005.

Collins & Milazzo, *Hyperframes*, voll I/II, Candou, Paris 1990.

Rosalind Krauss, *L'arte nell'era postmediale*, Postmedia, Milano, 2005 (Thames & Hudson, London 1999)

Claire Bishop, *Installation Art*, Tate Publishing, London, 2005.

A.A.V.V., Edit by Gerfried Stocker and Christine Schopf, *Simplicity, The Art of Complexity*, (Cat Ars Electronica 2006), Hatje Cantz, 2006.

Belpoliti, Canova, Chiodi, (a cura di), *Annisettanta*, Skira, Ginevra-Milano, 2007.

Steven Rand, Heatherr Kouris, *Cautionary Tales: Critical Curating*, Apexart, New York, 2007.

A.A.V.V., *Apartheid, El Espejo Sudafricano*, Centro de Cultura Contemporanea de Barcelona, Barcelona 2007.

Bruce Altshuler, *Salon to Biennial, Exhibition That Made Arte History*, Phaidon Press, London-New York, 2008.

James Elkins, Michael Newman, *The State of Criticism*, Routledge, New York, 2008.

Sally O'Reilly, *The Body in Contemporary Art*, Thames & Hudson, London, 2009.

Carolee Thea, *On Curating*, DAP, New York, 2009.

Raymond Depardon, Paul Virilio, *Terre Natale*, Fondation Cartier, Paris, 2009.

Cristina Casero, Elena Di Raddo (a cura di), *Anni '70: l'arte dell'impegno*, Silvana Editoriale, Milano, 2009.

Karole Vail, *The Museum of Non-Objective Painting*, Guggenheim Museum, New York, 2009.

Beryl Graham, Sarah Cook, *Rethinking Curating*, MIT Cambridge Mass, London England, 2010.

Rachel Haidu, *The Absence of Work*, MIT Cambridge Mass, 2010.

AA.VV., *L'art de l'exposition. Une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle*, Edition du Regard, Paris, 1998.

Bruce Altshuler, *The Avant-Garde in Exhibition: New Art in the 20th Century*, Abrams, New York, 1994.

Programma LM (12 CFU)

Seminari A), B), C).

Testi d'esame

- Domenico Scudero, *Manuale del curator. Teoria e pratica della cura critica*, Gangemi, Roma, 2004.
- Domenico Scudero, *Avanguardia Nel Presente*, Lithos editrice, Roma 2000.
- Due testi a scelta fra quelli citati in Bibliografia **obbligatoriamente da concordare**

Coloro che abbiano già sostenuto un esame di Metodologie curatoriali (Lt o LM) possono sostenere l'esame solo con la seconda parte del Manuale sostituendo la Prima Parte con un testo in Bibliografia (vedi sopra).

Seminari:

A)

Dott.ssa Alessandra Troncone
Le grandi mostre del XX secolo

B)

Dott. Geoffrey Di Giacomo
Pratiche curatoriali dell'ultimo decennio: mostre e grandi eventi.

C)

Dott.ssa Giorgia Calò
Editoria e comunicazione per il lavoro curatoriale/ eventi espositivi di arte e moda.

NOTA:

Per bibliografia esami composti da più moduli, per non frequentanti, per richieste ricevimento o altro comunicare attraverso email all'indirizzo domenico.scudero@uniroma1.it per concordare il programma d'esame

Calendario delle lezioni:

martedì 22 febbraio: introduzione del corso.

martedì 1 marzo: Le grandi mostre del XX secolo.

giovedì 3 marzo: Le grandi mostre del XX secolo

martedì 8 marzo: Le grandi mostre del XX secolo

giovedì 10 marzo: Le grandi mostre del XX secolo

martedì 15 marzo: Le grandi mostre del XX secolo

martedì 22 marzo: introduzione alle tecniche curatoriali.

giovedì 24 marzo: nuove strategie di comunicazione per l'arte contemporanea.

martedì 29 marzo: nuove strategie di comunicazione per l'arte contemporanea.

giovedì 31 marzo: gli eventi espositivi d'arte e moda. Introduzione

martedì 5 aprile: eventi espositivi d'arte e moda.

giovedì 7 aprile: eventi espositivi d'arte e moda

martedì 12 aprile: eventi espositivi d'arte e moda

giovedì 14 aprile: eventi espositivi d'arte e moda

martedì 19 aprile: Teoria e prassi della cura critica. Modelli e sperimentazioni.

Martedì 26 aprile: percorso curatoriale del XXI secolo

Giovedì 28 aprile: percorso curatoriale del XXI secolo

Martedì 3 maggio: percorso curatoriale del XXI secolo

Giovedì 5 maggio: percorso curatoriale del XXI secolo

Martedì 10 maggio: laboratorio di cura critica

Giovedì 12 maggio: laboratorio di cura critica

Martedì 17 maggio: laboratorio di cura critica

Giovedì 19 maggio: laboratorio di cura critica

Martedì 24 maggio: laboratorio di cura critica

Giovedì 26 maggio: laboratorio di cura critica

Martedì 31 maggio: dalle 15 alle 19: laboratorio di cura critica

Giovedì 2 giugno: dalle 15 alle 19: laboratorio di cura critica