

UNIVERSITÀ DI PISA

ARTE E MULTIMEDIALITA'

ALESSANDRA LISCHI

Academic year

2021/22

Course

STORIA E FORME DELLE ARTI
VISIVE, DELLO SPETTACOLO E DEI
NUOVI MEDIA

Code

802LL

Credits

6

Modules

Area

Type

Hours

Teacher(s)

ARTE E MULTIMEDIALITA' L-ART/06

LEZIONI

36

ALESSANDRA LISCHI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Lo studente potrà acquisire gli strumenti per orientarsi e per comprendere l'ambito diversificato delle arti multimediali attraverso la presentazione e l'analisi di teorie provenienti da discipline di studio diverse e con la visione di opere (cinematografiche, di videoarte, di computer art, di arte "espansa" e in dialogo con l'arte contemporanea). Si presenteranno testi e opere, dagli inizi del Novecento a oggi, evidenziando gli intrecci fra le arti e le tecnologie e le radici storiche di concetti e di pratiche artistiche frequentati oggi dalla teoria e dalla critica.

Modalità di verifica delle conoscenze

La proposta di studio di casi e il coinvolgimento degli allievi sarà orientato alla creazione di discussioni aperte che possano motivare e fare sentire gli studenti consapevoli dei processi di apprendimento.

Capacità

Lo studente sarà guidato ad acquisire gli strumenti più idonei per comprendere e sapere collocare nel contesto storico-critico e teorico le arti multimediali.

Modalità di verifica delle capacità

Verrà data agli studenti la possibilità di proporre e presentare casi di studio di proprio interesse, da esaminare in classe secondo le metodologie proposte.

Comportamenti

Lo studente potrà acquisire sensibilità e curiosità rispetto all'ambito aperto delle arti multimediali e dovrà dimostrare, ove il numero dei frequentanti lo consenta, la capacità di dialogare coi compagni nelle discussioni durante le lezioni.

Modalità di verifica dei comportamenti

Discussioni durante il corso.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Conoscenza almeno basilare della storia del cinema e dell'arte contemporanea, nozioni di base su videoarte e immagine elettronica.

Indicazioni metodologiche

Lezioni frontali con ausilio di slide, video e risorse web.

Possibili incontri a carattere seminariale con esperti e studiosi.

Per confronti con la docente sarà istituito un ricevimento e sarà possibile, ovviamente, comunicare tramite posta elettronica.

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Il corso si propone di offrire una panoramica teorica, storiografica e metodologica di concetti quali "multimedialità", "intermedialità", "expanded arts", nella prospettiva dell'intreccio tra arti come la pittura, il teatro, la musica, la fotografia e il loro rapporto innanzitutto col cinema e le arti elettroniche.

UNIVERSITÀ DI PISA

Attenzione verrà data anche all'evoluzione odierna dei linguaggi elettronici, dall'uso "pittorico" del codice al concetto di metamedium, dagli spettacoli teatrali multimediali al cinema espanso al videomapping e alla progettazione multimediale di ambienti museali.

La presentazione di materiali audiovisivi all'interno del corso agevolerà gli allievi nell'apprendimento e chiarirà l'evoluzione storica e tecnologica di tali fenomeni.

Bibliografia e materiale didattico

I frequentanti prepareranno tre testi in tutto:

Obbligatorio per tutti:

- Sandra Lischi, *La luna di vetro. Tracce di pensiero sulle immagini elettroniche*, Pisa University Press, Pisa 2021

(il testo si pone come "manuale" di base del corso)

1 altro testo a scelta fra:

Ruggero Eugeni, *La condizione postmediale*, ed. La Scuola, Brescia 2015 (consigliato in particolare a chi proviene da Informatica Umanistica)

Sandra Lischi, *La lezione della videoarte*, Carocci, Roma 2019 (consigliato in particolare a chi si interessa maggiormente alle arti elettroniche)

A questi si aggiunge un testo a scelta fra (ho segnalato possibili preferenze ma ognuno può liberamente scegliere fra i vari gruppi di libri segnalati, mescolando le sezioni):

- per chi si interessa al rapporto fra arte, musei, immagine in movimento:

Donatella Capaldi, *Il museo elettronico. Un seminario con Marshall McLuhan*, Meltemi, Milano 2018

Francesco Federici, *Cinema esposto. Arte contemporanea, museo, immagini in movimento*, Forum, Udine, 2017

- per chi si interessa al rapporto fra arte e televisione:

Aldo Grasso e Vincenzo Trione (a cura di), *Arte in TV. Forme di divulgazione*, Johan and Levi, Milano 2014

Marco Senaldi, *Arte e televisione. Da Andy Warhol al Grande Fratello*, Postmedia, Milano 2009

- per chi si interessa ad altre forme di multimedialità:

Elena Marcheschi (a cura di), *Videogame Cult. Formazione, arte, musica*, ETS, Pisa, 2019

Vittorio Fiore, Luca Ruzza (a cura di), *Luce artificiale e paesaggio urbano. Raccontare il territorio con nuove tecnologie*, LetteraVentidue, Siracusa 2013.

- sulle radici storiche del concetto di multimedialità:

Richard Wagner, *L'opera d'arte del futuro. Alle origini della multimedialità* (con saggi di P. Bolpagni, A. Balzola, A.M. Monteverdi), goWare, Firenze 2017

Indicazioni per non frequentanti

I non frequentanti porteranno quattro testi in tutto: quello obbligatorio e il secondo a scelta nel primo gruppo di testi e due invece di uno nella sezione dei testi a scelta:

Obbligatorio per tutti:

- Sandra Lischi, *La luna di vetro. Tracce di pensiero sulle immagini elettroniche*, Pisa University Press, Pisa 2021

(il testo si pone come "manuale" di base del corso)

1 altro testo a scelta fra:

Ruggero Eugeni, *La condizione postmediale*, ed. La Scuola, Brescia 2015 (consigliato in particolare a chi proviene da Informatica Umanistica)

Sandra Lischi, *La lezione della videoarte*, Carocci, Roma 2019 (consigliato in particolare a chi si interessa maggiormente alle arti elettroniche)

A questi si aggiungono DUE testi a scelta fra (ho segnalato possibili preferenze ma ognuno può liberamente scegliere fra i vari gruppi di libri segnalati, mescolando le sezioni):

- per chi si interessa al rapporto fra arte, musei, immagine in movimento:

Donatella Capaldi, *Il museo elettronico. Un seminario con Marshall McLuhan*, Meltemi, Milano 2018

Francesco Federici, *Cinema esposto. Arte contemporanea, museo, immagini in movimento*, Forum, Udine, 2017

- per chi si interessa al rapporto fra arte e televisione:

Aldo Grasso e Vincenzo Trione (a cura di), *Arte in TV. Forme di divulgazione*, Johan and Levi, Milano 2014

Marco Senaldi, *Arte e televisione. Da Andy Warhol al Grande Fratello*, Postmedia, Milano 2009

- per chi si interessa ad altre forme di multimedialità:

Elena Marcheschi (a cura di), *Videogame Cult. Formazione, arte, musica*, ETS, Pisa, 2019

Vittorio Fiore, Luca Ruzza (a cura di), *Luce artificiale e paesaggio urbano. Raccontare il territorio con nuove tecnologie*, LetteraVentidue, Siracusa 2013.

- sulle radici storiche del concetto di multimedialità:

Richard Wagner, *L'opera d'arte del futuro. Alle origini della multimedialità* (con saggi di P. Bolpagni, A. Balzola, A.M. Monteverdi), goWare, Firenze 2017

Modalità d'esame

Orale di verifica sulla preparazione dello studente, sia a livello teorico che sulla capacità di analisi ed elaborazione di quanto appreso a lezione (per i frequentanti), sui testi e dal visionamento dei materiali audiovisivi.

Altri riferimenti web

AULA per chi si collega a distanza anche se il corso è in presenza:

<https://teams.microsoft.com/j/channel/19%3aa512Lbia9cHbPK-oc74eMo9mAFCC1nyspw75YwQArWI1%40thread.tacv2/Generale?groupId=9f4262f7-10dd-4af0-ad04-3829d6e0294c&tenantId=c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1>

Note

UNIVERSITÀ DI PISA

IMPORTANTE: poiché questo corso e il relativo programma ricalca in gran parte il corso precedente della prof. LISCHI, "Teorie della TV, della videoarte e del multimediale", che attualmente non è attivato, chi ha già sostenuto "Teorie...." negli anni passati non può sostenere questo esame di ARTE E MULTIMEDIALITÀ, perché il programma potrebbe risultare identico.

le lezioni si svolgono in presenza con collegamento a distanza e iniziano **mercoledì 29 settembre al Polo Guidotti (aula G2 il mercoledì e aula G1 il giovedì). Ore 10.15-11.45.**

Commissione d'esame: Sandra Lischi (presidente), Elena Marcheschi.

Commissione supplente: Andreina Di Brino, Chiara Tognolotti

Ricevimento studenti: in generale il giovedì alle 12 sono nel mio ufficio al Polo Guidotti in via Trieste, ma consiglio di scrivere via mail per un appuntamento, anche online se necessario.

Ultimo aggiornamento 30/11/2021 09:20