UNIVERSITÀ DI PISA

AESTHETICS

LINDA BERTELLI

Academic year	2021/22
Course	INTERNATIONAL PROGRAMME IN HUMANITIES
Code	MM597
Credits	6

Modules	Area	Type	Hours	Teacher(s)
AESTHETICS	M-FIL/04	LEZIONI	36	LINDA BERTELLI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze
Le studentesse e gli studenti svilupperanno una comprensione generale degli studi visuali e delle contemporanee teorie dell'immagine in estetica e comprenderanno il vocabolario essenziale e le metodologie di queste discipline.
Le studentesse e gli studenti svilupperanno le conoscenze di base per analizzare la cultura visuale e le immagini da una prospettiva critica e situata.

Modalità di verifica delle conoscenze
Le conoscenze saranno verificate tramite:
1. Le discussioni in classe.
2. Le analisi dei testi proposti (vedi Syllabus) che saranno svolte principalmente tramite lavori di gruppo. Uno dei compiti più importanti è quello di completare tutte le letture prima del giorno della lezione in cui saranno analizzate, presentate e discusse; la comprensione di questi materiali è fondamentale per il successo delle studentesse e degli studenti in questo corso. Queste letture verranno discusse in classe (anche dopo la presentazione, quando possibile), e ci si aspetta che ogni studentessa/studente non solo le abbia lette ma anche digerite, traendone intuizioni, idee e domande per aiutare ad alimentare la discussione in classe.
3. La costruzione di una cartella Drive condivisa del corso all'interno della quale le studentesse e gli studenti dovranno caricare, una volta a settimana, materiale testuale o visuale di commento agli argomenti svolti durante il corso.

Capacità
Le studentesse e gli studenti svilupperanno la capacità di sostenere una discussione di classe in merito all'analisi di testi e immagini, organizzando il contenuto della loro posizione in modo chiaro, conciso e logico.
Le studentesse e gli studenti svilupperanno le capacità per elaborare un progetto scritto (paper finale) sia da un punto di vista di trattamento del contenuto (definire un'argomentazione e una tesi attraverso prove e fonti; sviluppare l'abilità di utilizzare linguaggi appropriati per le discipline e di sintetizzare gli argomenti affrontati nel corso) sia da un punto di vista di linguaggio, forma e stile.

Modalità di verifica delle capacità
Durante le discussioni in classe saranno proposte esercitazioni pratiche per guidare l'argomentazione e l'organizzazione del discorso.
In vista dell'analisi dei testi saranno proposte una serie di domande e di punti per guidare l'argomentazione e l'organizzazione del discorso.

Comportamenti
Le studentesse e gli studenti svilupperanno:
1. La capacità di lavorare e collaborare in gruppo.
2. La capacità di svolgere un ricerca (reperimento della bibliografia; trattamento dei contenuti; acquisizione dello stile)

Modalità di verifica dei comportamenti
Durante la discussione di gruppo sono verificate la capacità di sostenere la propria idea e la capacità di mediare questa con l'idea delle altre/degli altri per costruire un discorso comune.
Durante le analisi dei testi sono verificate la capacità di costruire un'argomentazione chiara, sintetica e logica, così come di riflettere criticamente e autonomamente rispetto al testo.
Per quanto riguarda la capacità di condurre una piccola ricerca (paper finale) saranno verificate l'accuratezza e la precisione.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Non sono previsti prerequisiti per seguire in modo proficuo il corso. Durante la prima lezione, tuttavia, è prevista una discussione per conoscere a grandi linee la provenienza disciplinare delle studentesse e degli studenti

Corequisiti
Le studentesse e gli studenti non devono obbligatoriamente seguire un altro insegnamento parallelo, mentre si segue questo corso.
Ogni altro corso che abbia tra i suoi contenuti l'analisi delle immagini, indipendentemente dalle metodologie e dagli approcci, può essere rilevante.

Prerequisiti per studi successivi
Questo insegnamento non costituisce un requisito (obbligatorio o consigliato) per corsi successivi.

Indicazioni metodologiche
Il corso è tenuto in lingua inglese.
Le lezioni saranno in parte frontali (con ausilio di slide e filmati) e in parte nella forma di discussione di classe (prevedendo talvolta la suddivisione in gruppi).
Durante il corso saranno forniti materiali didattici e suggerimenti bibliografici di approfondimento.
Il ricevimento sarà esclusivamente su appuntamento. Le studentesse e gli studenti sono pregate/i di consultare la docente per domande sulla logistica, le risorse e l'aiuto nella comprensione del materiale. Le studentesse e gli studenti sono pregate/i di consultare la docente anche riguardo alle assenze in classe, agli esami e alle questioni sulla valutazione. Generalmente controllo la mia posta elettronica come prima cosa al mattino. Farò ogni sforzo per rispondere alle e-mail di studentesse e studenti entro 24 ore, dal lunedì al venerdì. Le studentesse e gli studenti sono pertanto pregate/i di non lasciate le domande importanti per il venerdì sera. Le studentesse e gli studenti sono pregate/i di assicurarsi di controllare regolarmente la posta elettronica per annunci relativi al corso.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Il corso intende offrire un'analisi delle posizioni teoriche contemporanee più rilevanti e diffuse nel campo degli studi visuali e della teoria dell'immagine in Occidente.
Le studentesse e gli studenti saranno chiamate/i a interagire direttamente con oggetti, pratiche e testi provenienti, in senso lato, da queste discipline per sviluppare le loro capacità di lettura, ascolto e osservazione e le conoscenze di base per l'analisi della produzione e ricezione di questi oggetti nei loro contesti culturali.
Nella prima, e più estesa, parte del corso sarà condotta l'analisi dei principali concetti sui quali gli studi visuali e le contemporanee teorie dell'immagine sono costruiti, inserendo tali concetti in una possibile storia di tali campi del sapere. La seconda parte sarà dedicata a una ricostruzione parziale della genealogia di tali campi, trattando in particolare le principali teorie dei media primonovecentesche.
Le lezioni frontali saranno alternate costantemente con momenti di tipo seminariale ed esercitazioni di lettura di testi e analisi di materiali audiovisuali per i quali è richiesta la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti (anche oggetto di valutazione. Vedi sezioni precedenti e Modalità d'esame).
Avviso importante
Gli artefatti della cultura visuale che tratteremo in questo corso potrebbero includere alcune immagini culturalmente controverse e/o politicamente provocatorie. Alcuni individui potrebbero trovare queste immagini inquietanti o addirittura offensive. Tali immagini saranno eventualmente mostrate unicamente perché rappresentano aspetti significativi della cultura visuale. Alle studentesse e agli studenti non verrà chiesto di sottoscrivere una particolare definizione di cultura visuale, né certamente verrà loro richiesto di apprezzare tutte le immagini mostrate. Tuttavia, se si sceglie di seguire questo corso, ci si aspetta che si capiscano le questioni implicate e perché sono importanti. Chiunque tra le studentesse e gli studenti dovesse avere qualche preoccupazione particolare è pregata/o di parlarne con la professoressa, e in tal senso ella/egli sarà sempre benvenuta/o.

Bibliografia e materiale didattico
Qui elencata è una bibliografia di riferimento per il corso. Non si tratta di tutte letture obbligatorie. Le letture oggetto di analisi saranno fornite durante il corso a partire dalla prima lezione.
Le letture obbligatorie, affrontate tramite discussioni di classe, sono indicate dall'asterisco.
Benjamin, W. One-way *street and other writings*. London: Penguin, 2009.
Benjamin, W. *The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility and Other Writings on Media*, Harvard University Press, 2008.
Bredekamp, "A Neglected Tradition? Art History as Bildwissenschaft", *Critical Inquiry*, 29, 3, 2003: 418-428.
Crary, J. *Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century*. Cambridge [Massachusetts]: MIT Press, 1990.
Didi-Huberman, *Images in spite of all: four photographs from Auschwitz*. Chicago : University of Chicago Press, 2008.
* Eiland, H. M.W. Jennings, Walter Benjamin. A critical Life, Harvard UP, 2014, pp. 1-11 (Introduction)
* Elkins, J. "Art History and Images that are not art", *The Art Bulletin*, 77, 4, 1995: 553-571.
* Elkins, J. and E. Fiorentini, Visual Worlds, Chapter 20.
Ginzburg, " Minutiae, Close-up, Microanalysis", *Critical Inquiry*, 34, 1: 174-189.
Ginzburg, C., James D. Herbert, W. J. T. Mitchell, Thomas F. Reese and Ellen Handler Spitz, Inter/disciplinarity, The Art Bulletin, Vol. 77, No. 4 (Dec., 1995), pp. 534-552.
* Jones, A. (ed.) The Feminist and Visual Culture Reader, Ch. 11 and Ch. 14.
Mirzoeff, N. *An Introduction to Visual Culture,* Routledge, London-New York 1999.
Mirzoeff, N. (ed.) *The Visual Culture Reader,* Routledge, London-New York 1998.

Mitchell, W.J.T. *What do pictures want? The lives and loves of images*, Chicago/London: The University of Chicago Press
Mitchell, W.J. T. *Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation*, Chicago/London: The University of Chicago Press.
* Mitchell, W. J. T. (William John Thomas), Image science : iconology, visual culture, and media aesthetics, chapter 2: FOUR FUNDAMENTAL CONCEPTS OF IMAGE SCIENCE, pp. 13-21.
* Moholy-Nagy, L. *Painting Photography Film* (1926). Cambridge, Mass: MIT Press, 1987 (selected pages).
* Moholy-Nagy, https://www.moholy-nagy.org/biography/
Sturken, Marita, and Lisa Cartwright. *Practices of Looking: an Introduction to Visual Culture*. New York: Oxford UP, 2009.

Indicazioni per non frequentanti

Le studentesse e gli studenti non frequentanti che intendono sostenere l'esame sono pregati di contattare via email la docente per concordare la bibliografia d'esame. L'esame consisterà unicamente in una prova orale.

Modalità d'esame

L'esame è composto da una prova scritta (50%) e una prova orale (20%). Al voto finale, tuttavia, concorrono anche la partecipazione alle discussioni di classe e l'analisi guidata dei testi (30%).

La prova scritta consiste in un paper finale di 5-7 pagine (1 pagina corrisponde a 2000 caratteri spazi inclusi), note incluse ma bibliografia esclusa. L'argomento del paper deve consistere in un approfondimento di uno qualsiasi degli argomenti affrontati durante il corso. Nonostante l'argomento del paper sia a scelta della studentessa/dello studente, esso deve essere concordato con la docente durante il periodo del corso. Durante l'ultima lezione del corso ogni studentessa/studente dovrà presentare in forma scritta da leggere alla classe le idee principali del proprio paper (in un testo di lunghezza di circa mezza pagina). Le idee saranno discusse e potenzialmente ampliate in una discussione di classe finale. La scadenza per l'invio del paper alla docente sarà discussa durante la prima lezione del corso.
La prova orale consiste in un colloquio tra la studentessa/lo studente e il docente in merito ai contenuti del paper finale della durata di circa 20-30 minuti. Sarà valutata anche la chiarezza espositiva e la capacità di utilizzare la terminologia specialistica di base esposta durante il corso

Note

Il corso avrà inizio il giorno martedì 8 marzo alle ore 16:00. Il corso proseguirà secondo il seguente calendario:

1. Martedì 8 marzo – ore 16.00-17.30.
2. Giovedì 10 marzo – ore 14.15-15.45.
3. Martedì 15 marzo – ore 16.00-17.30
4. Giovedì 17 marzo – ore 14.15-15.45
5. Martedì 22 marzo – ore 16.00-17.30
6. Giovedì 24 marzo – ore 14.15-15.45
7. Martedì 29 marzo - ore 16.00-17.30
8. Martedì 5 aprile – ore 16.00-17.30
9. Martedì 19 aprile – ore 16.00-17.30
10. Giovedì 21 aprile – ore 14.15-15.45
11. Martedì 26 aprile – ore 16.00-17.30
12. Giovedì 28 aprile - ore 14.15-15.45
13. Martedì 3 maggio – ore 16.00-17.30
14. Giovedì 5 maggio – ore 14.15-15.45
15. Martedì 17 maggio - ore 16.00-17.30
16. Giovedì 19 maggio – ore 14.15-15.45
17. Martedì 24 maggio - ore 16.00-17.30
18. Martedì 31 maggio – ore 16.00-17.30

Ultimo aggiornamento 17/03/2022 10:00