

UNIVERSITÀ DI PISA ARTE E MULTIMEDIALITA'

ELENA MARCHESCHI

Academic year

2023/24

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

ELENA MARCHESCHI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Attraverso la presentazione e l'analisi di teorie provenienti da discipline di studio diverse (ambito tecnologico mass-mediale, teorie dell'arte contemporanea, teorie dell'immagine elettronica, film studies...), applicate alla presentazione di opere variegate (dal video monocanale al videomapping, dal cinema esposto alla game art, dalla sound art al teatro tecnologico...), lo studente potrà acquisire gli strumenti per orientarsi e per comprendere pienamente l'ambito diversificato delle arti multimediali.

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 padroni 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.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

La conoscenza della storia dell'arte contemporanea, avere nozioni di base rispetto alle teorie dell'immagine elettronica e del cinema saranno utili basi per affrontare al meglio il corso e gli intrecci delle arti multimediali.

Indicazioni metodologiche

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

Possibili incontri a carattere seminariale.

Per confronti con la docente è anche 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 col cinema e le arti elettroniche. Particolare attenzione verrà data all'evoluzione dei linguaggi elettronici, dall'uso "pittorico" del codice al concetto di metamedium come database, dagli spettacoli teatrali multimediali alla sound art, dal 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.

UNIVERSITÀ DI PISA

Bibliografia e materiale didattico

I frequentanti prepareranno:

Domenico Quaranta, *Media, New Media, Postmedia*, Postmediabooks, Milano, 2020

Al quale aggiungeranno 2 testi a scelta tra:

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

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

Elena Marcheschi, *Videoestetiche dell'emergenza. L'immagine della crisi nella sperimentazione audiovisiva*, Kaplan, Torino 2015.

Nicolas Bourriaud, *Il radicante. Per una estetica della globalizzazione*, Postmedia, Milano, 2014.

Vittorio Fiore, Luca Ruzza (a cura di), *Luce artificiale e paesaggio urbano. Raccontare il territorio con nuove tecnologie, 10 anni dopo*, LetteraVentidue, Siracusa 2022

Indicazioni per non frequentanti

I non frequentanti porteranno i 2 testi:

Domenico Quaranta, *Media, New Media, Postmedia*, Postmediabooks, Milano, 2020

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.

E aggiungeranno 2 testi a scelta tra:

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

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

Elena Marcheschi, *Videoestetiche dell'emergenza. L'immagine della crisi nella sperimentazione audiovisiva*, Kaplan, Torino 2015.

Nicolas Bourriaud, *Il radicante. Per una estetica della globalizzazione*, Postmedia, Milano, 2014.

Vittorio Fiore, Luca Ruzza (a cura di), *Luce artificiale e paesaggio urbano. Raccontare il territorio con nuove tecnologie, 10 anni dopo*, LetteraVentidue, Siracusa 2022.

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

<https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aieCeXfqh7kNfDx20-bdJRNyulx5ZmULtFYclkjPRXY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=984517ff-79ad-4e02-8eeb-9a4ced70b33&tenantId=c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1>

Note

Le lezioni si terranno nel **PRIMO SEMESTRE a partire dal 10 ottobre**,

il martedì in aula SR F1 dalle 14:15 alle 15:45; il mercoledì in aula G5 dalle 14:15 alle 15:45.

Commissione d'esame: presidente Elena Marcheschi, membri Chiara Tognolotti, Maurizio Ambrosini

Commissione supplente: Andreina Di Brino, Davide Tovani.

Ultimo aggiornamento 18/10/2023 14:21