

ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA – BERGAMO

anno accademico	2017-18
codice dell'insegnamento	190
nome dell'insegnamento	Sistemi interattivi
docente	Ennio Bertrand
tipologia dell'attività formativa	Caratterizzante per NT
settore scientifico disciplinare	ABTEC42
CFA	6
semestrale /annuale	annuale
totale ore insegnamento	75
ore di lezione / settimane	4/19

Nome docente e contatti

Ennio Bertrand

Indirizzo di Posta elettronica: enniobertrand@gmail.com

Obiettivi formativi

Come artista ho prodotto a partire dai primi anni novanta, varie installazioni interattive per le quali ho sviluppato sistemi originali con la preziosa collaborazione di esperti informatici che hanno scritto per me software o progettato hardware. Questa struttura produttiva simile all'antica bottega del pittore in cui si producevano tutti i particolari delle opere, è stata essenziale per dare forma a desideri creativi o intuizioni artistiche ed è il percorso didattico che seguo da anni.

Prerequisiti (propedeuticità)

Conoscenza almeno superficiale del PC, disponibilità e apertura mentale per apprendere nuove conoscenze.

Contenuto del corso

Intendo svolgere nel corso i seguenti argomenti, che risultano i più frequentati sulla base dell'esperienza accumulata nell'analogo corso presso l'Accademia di Torino:

1. Presentazione del sistema digitale per l'interattività: potenzialità, caratteristiche, descrizione dei vari moduli di cui è composto
2. Descrizione delle periferiche che permettono ad un computer di comunicare con l'esterno ricevendo o inviando istruzioni
3. Presentazione delle possibili interazioni con sensori di: prossimità, luce, calore, magnetismo, movimento, presenza, sfioramento, video controllo, ultrasuono, infrarosso, microfoni, ecc.
4. Analisi dei formati video compatibili con il sistema digitale
5. Analisi dei formati audio compatibili con il sistema digitale
6. Registrazione e editing audio impiegando software versatili e free. Cenni sui formati di compressione dei file
7. Registrazione e editing video impiegando software versatili e free. Cenni sui formati di compressione dei file
8. Riflessione sulle probabili reazioni e sui comportamenti del pubblico che partecipa all'interattività onde ottimizzare il progetto. Durate temporali dei contenuti proposti
9. Interattività con oggetti diversi: fiori o piante, frutta, oggetti mobili, videocamere
10. Elaborazione da parte degli allievi di un progetto di installazione interattiva che preveda a scelta l'uso di immagini video, audio, luce di LEDs colorati o azionamenti motorizzati. Necessità di rispettare i parametri di utilizzo permessi dal software e dall'hardware impiegati: confronto necessario per ricondurre la fantasia a condizioni di fattibilità e quindi abituarsi a operare in un contesto prestabilito rispettando le sue regole o limitazioni
11. Realizzazione fisica e allestimento di una installazione interattiva che rispetti il progetto iniziale e veicoli i contenuti preparati in precedenza. Elaborati gestiti dagli allievi singolarmente o in gruppo
12. Se il tempo e la necessità lo consentono, introduzione alla programmazione di eventi impiegando il software Script

Testi di riferimento (bibliografia per l'esame)

Letture consigliate

- Andrea Balzala, Paolo Rosa *L'Arte fuori di sé*
- Mario Perniola *L'Arte espansa*
- Il sito del festival Arseclettronica di Linz
- Il sito dello ZKM

Specificare eventuali richieste aggiuntive per non-frequentanti

Metodi didattici

Programma del corso di Sistemi Interattivi.

Come artista ho prodotto a partire dai primi anni novanta, varie installazioni interattive per le quali ho sviluppato sistemi originali con la preziosa collaborazione di esperti informatici che hanno scritto per me software o progettato hardware. Questa struttura produttiva simile all'antica bottega del pittore in cui si producevano tutti i particolari delle opere, è stata essenziale per dare forma a desideri creativi o intuizioni artistiche.

Il corso si articola in due ambiti paralleli. Il primo analizza e scompone i componenti digitali dei miei lavori interattivi per scoprirne lo scheletro tecnologico ed eventualmente ricomposti dall'allievo/i con contenuti diversi e personali. Il secondo aspetto attiva la creatività personale dello studente sollecitandolo alla progettazione di una propria personale creazione artistica.

Da sei anni ho introdotto nel corso di Sistemi interattivi dell'Accademia Albertina di Belle arti di Torino, l'uso del Sistema digitale Theremino che permette la realizzazione dell'interattività in installazioni che impiegano luce, suono, video, movimenti e motorizzazioni; è un sistema digitale totalmente libero, complesso, versatile, intuitivo, ricco di possibilità e ampiamente testato da anni con allievi privi di formazione informatica.

Questo Sistema ha avuto un successo notevole con la produzione negli anni di corso di circa 600 installazioni interattive allestite e funzionanti da parte degli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Torino del Biennio o del Triennio da soli o in gruppi di lavoro.

Solitamente il Corso prende spunto da un tema da me suggerito agli allievi.

Cenni sul lavoro di alcuni artisti contemporanei che operano con l'interattività.

Modalità della verifica del profitto

Progettazione e esecuzione di una installazione interattiva con video, audio, movimenti, telecamera, sensori di vario genere per attivare la reciprocità tra macchina e utente e animare i contenuti specifici del progetto. Il lavoro deve necessariamente prevedere l'impiego del sistema digitale da me utilizzato o di sistemi analoghi che siano a conoscenza dell'allievo che offrano le medesime caratteristiche performative. Si richiede obbligatoriamente una relazione scritta e la relativa documentazione video del progetto presentato.

Note

Per essere ammessi all'esame e conseguire i relativi crediti è obbligatoria la frequenza alle lezioni nella misura minima del 75% sul totale delle lezioni. Nel caso di studenti lavoratori che presentino la documentazione per l'esonero dalla frequenza, verrà studiato in accordo con il docente un programma alternativo.

Lingua di insegnamento: italiano

Orario delle lezioni

Corso annuale. Giovedì dalle 14,00 alle 17,20.

Orario di ricevimento

Giovedì dalle 13,00 alle 14,00 prima della lezione o attraverso e-mail.