

ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA – BERGAMO

anno accademico	2018-19
codice dell'insegnamento	158
nome dell'insegnamento	Sistemi editoriali per l'arte
docente	Marco Mancuso
tipologia dell'attività formativa	BASE per NT
settore scientifico disciplinare	ABPC67
CFA	6
semestrale / annuale	Semestrale (1[^] Semestre)
totale ore insegnamento	75
n. ore di lezione / n. settimane	6 / 13

Nome docente e contatti: Marco Mancuso.

Indirizzo di posta elettronica: redazione@digicult.it

Obiettivi formativi

Il corso di “Sistemi Editoriali per l’arte” ha lo scopo di indicare allo studente, attraverso una serie di lezioni teoriche, di pratiche laboratoriali e di esperienze dirette con alcuni case studies Italiani di riferimento, i processi professionali, tecnici e creativi che sottendono la creazione, la gestione e lo sviluppo di un progetto editoriale multimediale che si occupa di arte, design e nuove tecnologie con spirito imprenditoriale e di ricerca. Il contesto attuale della Rete, in continua mutazione e sviluppo, è caratterizzato da dinamiche di lavoro delocalizzato, quotidianamente a contatto con formati e tecnologie differenti, solidamente fondato su strutture professionali in Network, che consentono il reperimento, la condivisione e la diffusione di un numero sempre maggiore di informazioni e contenuti. In questo scenario, nuovi sistemi editoriali per l’arte partono dalle esperienze della stampa e del primo web per avventurarsi in territori nuovi, basi di una professionalità editoriale e di un management culturale completamente rivoluzionate. Social networking, open communication, digital publishing, online marketing, crowdfunding: queste e altre pratiche di innovazione sociale hanno democratizzato le modalità di progettazione e di sviluppo di un sistema editoriale per l’arte complesso, modificandone da un lato lo stile di scrittura e l’approccio critico, dall’altro i servizi e le attività di design di sistemi editoriali che vanno definitivamente oltre la produzione del semplice “prodotto” editoriale.

Come suggerito, il corso di “Sistemi Editoriali per l’Arte” si arricchisce di una parte di laboratorio (circa 25 ore) in cui vengono insegnate le tecniche principali e i formati più diffusi nell’ambito del digital publishing, per la creazione di Pdf, Epub, Mobi e siti web in Wordpress, e anche di una parte di presentazione (circa 15 ore) di esperienze dirette di alcuni tra i più importanti case studies Italiani che lavorano in questo contesto e che sono legati professionalmente a Digicult. Alcuni degli ospiti del corso negli ultimi 3 anni sono stati: Alessio Galbiati, Rapporto Confidenziale; Domenico Quaranta, Link Editions; Valentina Tanni, ArtTribune; Marco Liberatore, Doppiozero; Lucrezia Cippitelli, LuxFlux; Matteo Ghidoni, San Rocco, Isadora Liquori, Fruit Exhibition, Loretta Borrelli, Aspirina, Silvio Lorusso, Mauro Ceolin, Andrea Scarabelli, Roberto Castellotti (Artlab), Martina Coletti (D’Ars Magazine), Carlo Zanni, Gianni Romano (Postmedia Books), Thomas Pololi (Progetto Quadernini), Zoe De Luca (Diorama Magazine), Elena Orlandi e Davide Catania (Retina Magazine)

Prerequisiti

Nessuno

Contenuto del corso

- arte, design e nuove tecnologie: un excursus storico-critico
- i principali progetti di editoria d'arte in rete e i blog artistico-culturali
- copyright, copyleft, creative commons e l'impatto della open culture sull'editoria online
- l'immaterialità della proprietà, la condivisione e i diritti d'autore nel web
- la scrittura per il web e i contenuti multimediali in rete
- la professione giornalistica, il critico e le nuove figure professionali ibride
- come reperire e produrre contenuti: mailing list, blog, siti web, interviste online, report
- trasformazioni dell'editoria per l'arte: stampa, web, app editoriali e ebook
- reader, formati (mobi – epub) e piattaforme editoriali
- piattaforme cms e pubblicazione dei contenuti online
- la diffusione dei contenuti, il marketing culturale, l'uso social networks
- nuove economie di rete: le redazioni online, il networking e le reti professionali, la raccolta di informazioni, servizi di comunicazione e consulenze
- presentazioni e case studies

Testi di riferimento

1. F. Tissoni, Lineamenti di editoria multimediale, Milano, Unicopli, 2009.
2. F. Tissoni, L'editoria multimediale nel nuovo web, Milano, Unicopli, 2010
3. A. Cadioli, Dall'editoria moderna all'editoria multimediale. Il testo, l'edizione, la lettura dal Settecento a oggi, Milano, Unicopli, 2009.
4. L. Manovich, Linguaggi dei Nuovi Media, The MIT Press, 2001.
5. G. Lovink, Zero Comments, Institute of Networked Cultures, 2008.
6. A. Wolfsberger, N. Mullenger, Cultural Blogging in Europe, LabForCulture.org, 2010.

Metodi didattici

Lezioni frontali + lezioni di laboratorio

Modalità della verifica del profitto

Consegna progetto

Orario delle lezioni

1^ Semestre. Giovedì: 11,00 – 17,20

- lezione 1: 19 Ottobre (lezione introduttiva Digicult)
- lezione 2: 26 Ottobre (scenario nuova editoria multimediale)
- lezione 3: 2 Novembre (tecniche nuova editoria multimediale)
- lezione 4: 9 Novembre (laboratorio web al mattino + impaginazione al pomeriggio)
- lezione 5: 16 Novembre (laboratorio web al mattino + impaginazione al pomeriggio)
- lezione 6: 23 Novembre (laboratorio web al mattino + impaginazione al pomeriggio)
- lezione 7: 30 Novembre (ospite Lucrezia Cippitelli + ispirazioni al pomeriggio)
- lezione 8: 7 Dicembre (ospite Irene Fenara + ispirazioni al pomeriggio)
- lezione 9: 14 Dicembre (ospite Gionatan Quintini + ispirazioni al pomeriggio)
- lezione 10: 21 Dicembre (progettazione)
- lezione 11: 11 Gennaio (progettazione)
- lezione 12: 18 Gennaio (progettazione)
- lezione 13: 25 Gennaio (progettazione)

Orario di ricevimento

Qualsiasi orario e giorno, previo appuntamento, via Skype.