

ACCADEMIA CARRARA DI BELLE ARTI – BERGAMO

anno accademico	2022-2023
codice dell'insegnamento	123
nome dell'insegnamento	Culture digitali
docente	Daniele Perra
tipologia dell'attività formativa	Caratterizzante per NT
settore scientifico disciplinare	ABST45
CFA	7
semestrale /annuale	Semestrale - II semestre
totale ore insegnamento	52
ore di lezione / settimane	4/13

Nome docente e contatti

Daniele Perra

Indirizzo di posta elettronica: danieleperra@gmail.com

Obiettivi formativi

Il corso ha l'obiettivo di introdurre l'arte contemporanea in rapporto allo sviluppo tecnologico e all'avvento del digitale e delle sue conseguenti trasformazioni socioculturali. Inoltre vuole fornire gli strumenti di analisi e critica della società contemporanea, alla luce delle sue continue trasformazioni dovute alle nuove tecnologie.

Prerequisiti (propedeuticità)

Conoscenza base della Storia dell'arte contemporanea dalle Avanguardie Storiche d'inizio Novecento ad oggi.

Contenuto del corso

Il corso intende analizzare e approfondire gli artisti più significativi e i principali movimenti artistici in rapporto alle rivoluzionarie innovazioni tecnologiche che hanno attraversato il secolo scorso fino ad oggi. Si prefigge inoltre di fornire agli studenti gli strumenti di analisi e di critica per comprendere, in ambito artistico, il passaggio dall'analogico al digitale — fenomeno ottico, fenomeno ottico-chimico (fotografia), fenomeno ottico-elettronico (TV), fenomeno algoritmico-numerico (immagine sintetica) —, lo sviluppo e l'evoluzione dell'arte contemporanea — arte digitale/computazionale, olografia, arte partecipata, arte immersiva, arte virtuale, arte interattiva/sinestetica, arte in rete, arte elettronica/sonora —, analizzando nello specifico l'impatto delle principali tecniche audiovisive e delle nuove tecnologie. Quale è stato l'impatto del computer nell'arte contemporanea? Come è cambiato il modo con cui gli artisti lavorano con gli strumenti digitali? Oltre all'arte visiva, le lezioni tratteranno molti argomenti che fanno parte della cultura digitale in vari ambiti, dal fenomeno degli Hikikomori giapponesi alla serie inglese TV Black Mirror e Upload; dall'intelligenza artificiale (AI) ai droni; dai data center al cloud al fenomeno degli NFT; dai nuovi canali digitali della comunicazione al DIY, dai frattali alle innovazioni nell'ambito della comunicazione nella moda; dall'IdC o IoT (Internet delle cose) al digital crime. Il corso teorico è supportato da molteplici materiali visivi costantemente aggiornati (immagini, video, Internet).

Testi di riferimento (bibliografia obbligatoria per l'esame)

1. C. PAUL, *Digital Art*, Thames & Hudson, 2003.
2. D. PERRA, *Impatto digitale. Dall'immagine elaborata all'immagine partecipata: il computer nell'arte contemporanea*, Baskerville, 2007.*

* Il testo sarà fornito dal docente gratuitamente su PDF libero da diritti.

Non saranno divulgate le slide del corso ma saranno forniti, durante le lezioni, tutti i link dei materiali video visionati.

Facoltativi

3. AA.VV., *Preserving and exhibiting Media Art, Challenges and Perspectives*, Amsterdam University Press, 2013.
4. W. BENJAMIN, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Einaudi, 2000.
5. FRANCO BERARDI BIFO, LORENZA PIGNATTI (a cura di), *Adbusters. Ironia e distopia dell'attivismo visuale*, Meltemi, 2020.
6. V. CATRICALA', *Media art. Prospettive delle arti verso il XXI secolo. Storie, Teorie, Preservazione*, Mimesis, 2016.
7. C. BIASINI, V. CATRICALA', *Arte e tecnologia del terzo millennio. Scenari e protagonisti*, I Quaderni della Collezione Farnesina, Vol. II, 2020.
8. NICOLAS BOURRIAUD, *Estetica Relazionale*, Postmedia books, 2010.
9. JAMES BRIDLE, *Nuova era oscura*, Nero edizioni, 2019.
10. KATE CRAWFORD, *Né intelligente, né artificiale. Il lato oscuro dell'IA*, Il Mulino, 2021.
11. S. FADDA, *Media e arte. Dalle caverne dipinte agli ologrammi cantanti*, Franco Angeli, 2020.
12. BYUNG-CHUL HAN, *Nello sciame. Visioni del digitale*, Figure nottetempo, 2015.
13. JEAN- FRANÇOIS LYOTARD, *La condizione postmoderna*, Feltrinelli, 2014.
14. J. LOVELOCK, *Novacene. L'età dell'iperintelligenza*, Bollati Boringhieri, 2020.
15. L. MANOVICH, *L'estetica dell'intelligenza artificiale. Modelli digitali e analitica culturale*, Luca Sossella Editore, 2020.
16. M. MCLUHAN, *Gli strumenti del comunicare*, Il Saggiatore, 2015
17. N. MIRZOEFF, *Introduzione alla cultura visuale*, Meltemi, 2005.
18. N. MIRZOEFF, *Come vedere il mondo*, Johan & Levi, 2017.
19. FRANCESCO MONICO, *Fragile. Un nuovo immaginario del progresso*, Meltemi, 2020.
20. DOMENICO QUARANTA, *Surfing con Satoshi. Arte, blockchain e NFT*, Postmedia books, 2021.
21. ANDREA PINOTTI, *Alla soglia dell'immagine. Da Narciso alla realtà virtuale*, Einaudi, 2021.
22. VALENTINA TANNI, *Memestetica. Il settembre eterno dell'arte*, Produzioni Nero, 2020.
23. SHOSHANA ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza*, edizioni LUISS, 2019.

* Il docente si riserva di segnalare e suggerire la lettura di altri testi di approfondimento su alcuni temi specifici durante le lezioni.

Metodi didattici

Le lezioni saranno frontali (o da remoto, in base alle disposizioni per Covid-19) con l'ausilio di immagini, proiezioni audiovisive e materiale reperito su Internet. Allo studente saranno inoltre forniti utili strumenti per approfondire tutti i temi attraverso archivi e database, indirizzi di festival, mostre, centri d'arte digitale reperibili in forma gratuita online.

Modalità della verifica del profitto

La verifica si svolgerà in forma scritta e orale. Lo studente dovrà produrre un indice completo di bibliografia/sitografia su un argomento a piacere trattato durante il corso e/o fuori programma ma concordato col docente. La prova è particolarmente utile anche in vista della compilazione della tesi di fine percorso formativo. All'esame orale lo studente dovrà dimostrare l'acquisizione e il possesso degli argomenti svolti durante il corso, dei volumi obbligatori, e dell'approccio metodologico e critico adottato.

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/corso semestrale. - 2. semestre.- Giorno: ora

Orario di ricevimento

Il docente riceve in sede (quando consentito) ed eventualmente da remoto (in base alle disposizioni per Covid-19) prima delle lezioni previo appuntamento tramite mail:
danieleperra@gmail.com