

ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA – BERGAMO

anno accademico	2020-21
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
mk.digicult@gmail.com

Obiettivi formativi

Il corso di Sistemi Editoriali per l'Arte è incentrato sull'esperienza decennale del progetto Digicult nell'ambito dell'editoria indipendente digitale e sul web e si è arricchito negli anni di un programma di inviti di realtà editoriali indipendenti che lavorano tra cartaceo e digitale, nonché di una serie di workshop di digital publishing e sistemi di automazione e intelligenza artificiale nella creazione e gestione di contenuti editoriali, testuali, fotografici e audiovisivi.

Il contesto attuale della Rete e dei sistemi intelligenti di produzione e gestione dei contenuti, 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. Mai come in questo settore, figure professionali ibride evolvono da critici a editori, intraprendono la curatela di progetti integrati in cui la componente di publishing diventa per la prima volta veloce, semplice ed essenziale, traducono le proprie istanze autoriali in percorsi più simili a quelli artistici e viceversa, si trasformano in esperti comunicatori e uomini marketing sfruttando le grandi maglie della Rete per la diffusione delle proprie opere editoriali, intuiscono con abilità le traiettorie di evoluzione tecnologica dei media e lì si buttano con spirito imprenditoriale.

Social networking, open communication, digital publishing, intelligenza artificiale: queste e altre pratiche di innovazione 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.

Prerequisiti (propedeuticità)

Nessuno

Contenuto del corso

Il corso di "Sistemi Editoriali per l'Arte" è pensato per essere caratterizzato da una prima parte teorica in cui vengono evidenziati i processi che hanno portato alla nascita, diffusione e successo a livello nazionale e internazionale del progetto Digicult, nelle sue dinamiche di pubblicazione indipendente, comunicazione online, integrazione di attività in Rete e curatoriali, creazione di reti e network professionali. In questa prima parte teorica del corso verranno inoltre illustrati agli studenti

i principali progetti editoriali online, che trattano argomenti come la media art contemporanea, l'editoria d'arte in rete, l'immaterialità della proprietà, condivisione e diritti d'autore, copyright, copyleft e licenze cc.

Il corso di "Sistemi Editoriali per l'Arte" si arricchisce di una parte di laboratorio 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, nonché di sistemi di ricerca, creazione e gestione di immagini e audiovisivi per mezzo di sistemi automatizzati legati a intelligenze artificiali. Inoltre, nel corso è previsto un programma di inviti di ospiti e esperienze dirette tra alcuni tra i più importanti case studies italiani che lavorano in questo contesto e che sono legati professionalmente a Digicult.

La parte finale del corso è dedicata alla realizzazione di un progetto editoriale che tenga conto degli insegnamenti svolti e delle esperienze con cui si è venuti in contatto nell'ambito del corso stesso.

- Digicult e le nuove forme di editoria multimediale
- scenario della New Media Art, piattaforme online e pubblicazioni
- argomento editoriale-artistico / la dipendenza tecnologica
- argomento editoriale-artistico / il rapporto tra reale e virtuale
- argomento editoriale-artistico / il corpo espanso
- argomento editoriale-artistico / l'interazione con l'ambiente
- laboratorio web, raccolta e gestione automatizzata dei contenuti di rete
- laboratorio di intelligenza artificiale, raccolta e gestione automatizzata dei contenuti di rete
- contenuti in rete, piattaforme di condivisione, social network e deep web
- piattaforme cms e sistemi di gestione dei contenuti in rete
- strumenti di impaginazione multimediale
- laboratorio, presentazioni e progettazione editoriale

Testi di riferimento (bibliografia per l'esame)

- Marco Mancuso, "Arte, Tecnologia e Scienza. Le Art Industries e i nuovi paradigmi di produzione della New Media Art contemporanea", Mimesis 2018
- Marco Mancuso, "Intervista con la New Media Art. L'osservatorio Digicult tra arte, design e cultura digitale", Mimesis 2020

Metodi didattici

Lezioni frontali + lezioni di laboratorio

Modalità della verifica del profitto

Consegna progetto + discussione e analisi

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 semestrale. 1[^] semestre

Orario di ricevimento

Il docente riceve al termine prima delle lezioni.