

ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA – BERGAMO

anno accademico	2022-23
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 (2^ Semestre)
totale ore insegnamento	75
n. ore di lezione / n. settimane	6 / 13

Nome docente e contatti

Marco Mancuso - marco.mancuso@abagcarrara.it

Obiettivi formativi

Il corso di Sistemi Editoriali per l'Arte è incentrato sull'esperienza decennale del progetto Digicult nell'ambito dell'editoria indipendente digitale, sul web e attraverso i più recenti sistemi di produzione di contenuti automatizzati e di data visualization. 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.

Descrizione del corso:

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, i nuovi sistemi editoriali per l'arte partono dalle esperienze della stampa e del primo web per avventurarsi in territori nuovi, basi di una conoscenza delle potenzialità "editoriali" in rete, di una contaminazione sempre più profonda con espressioni artistiche e di un processo di self-management e comunicazione digitale completamente rivoluzionate. Mai come in questo settore, figure professionali ibride evolvono da critici a editori, da artisti a designer e viceversa, tramite la curatela di progetti integrati in cui la componente di publishing diventa sempre più veloce, semplice e automatizzata. Molti di questi soggetti, infatti, intuiscono con crescente abilità le traiettorie evolutive dei processi di creazione di contenuti dal basso, diffusi tramite social network, creati con software e applicazioni intelligenti, legati alla visualizzazione di dati complessi, ma anche di processi di interazione con gli oggetti e di relazione con componenti esterne, sia fisiche sia virtuali.

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 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.

Contenuti 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 in rete e tramite social network, creazione network professionali. In questa prima parte teorica del corso verranno inoltre illustrati criticamente agli studenti alcuni importanti progetti artistici / editoriali a livello internazionale, nonché le 4 principali aree di ricerca scelte nel campo della New Media Art e della cultural digitale contemporanea, sulle quale impostare poi il progetto finale: la dipendenza tecnologica, il rapporto tra reale e virtuale, il corpo espanso, il dialogo con il contesto. Il corso di “Sistemi Editoriali per l’Arte” si arricchisce quindi di una parte di laboratorio in cui vengono insegnate non solo e tecniche principali e i formati più diffusi nell’ambito del digital publishing, ma anche i principali 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 professionisti e case studies italiani che lavorano in questo contesto. La parte finale del corso è dedicata quindi alla realizzazione di un progetto artistico/editoriale che tenga conto degli insegnamenti svolti e delle esperienze con cui si è venuti in contatto nell’ambito del corso stesso.

Prerequisiti (propedeuticità)

Nessuno

Contenuto del corso

- 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 / il dialogo con il contesto
- 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

Secondo semestre – Venerdì dalle 10,20 alle 17,20

Orario di ricevimento

Il docente riceve al termine delle lezioni