

---

# PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO – BIENNIO SPECIALISTICO

## Applicazioni Digitali per l'Arte (II livello)

**Corso:** Biennio specialistico

**Durata:** 75 ore

**Docente:** Prof.ssa **Carmen Munafò**

**Area:** Arti visive / Nuove tecnologie per l'arte

---

## PROFILO DEL CORSO

Il corso di *Applicazioni Digitali per l'Arte* (Biennio specialistico) si configura come **laboratorio avanzato di ricerca artistica**, finalizzato allo sviluppo di pratiche digitali complesse e consapevoli.

Il digitale è affrontato come **ambiente concettuale e operativo**, strumento critico e linguaggio espressivo integrato alla ricerca individuale dello studente, in relazione ai temi dell'arte contemporanea, della cultura visiva e dei new media.

---

## OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso mira a:

- approfondire l'uso del digitale come linguaggio artistico avanzato
  - sviluppare autonomia critica e progettuale
  - integrare pratiche digitali, analogiche e teoriche
  - sostenere la ricerca personale in vista della produzione artistica e/o della tesi
  - potenziare la capacità di presentazione professionale del lavoro
- 

## RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

---

Al termine del corso lo studente sarà in grado di:

- progettare e realizzare opere digitali complesse e coerenti
- utilizzare strumenti digitali in modo sperimentale e non convenzionale
- sviluppare un concept articolato e critico
- documentare e comunicare efficacemente il proprio lavoro
- collocare la propria ricerca nel panorama artistico contemporaneo

---

## **STRUTTURA DEL CORSO (75 ORE)**

---

### **MODULO 1 – Digitale, arte e ricerca contemporanea (15 ore)**

#### **Contenuti:**

- Il digitale come spazio concettuale
- Arte post-digitale e new media
- Analisi critica di pratiche artistiche contemporanee
- Relazione tra tecnologia, corpo, immagine e spazio

#### **Attività:**

- Seminari teorici
- Analisi di casi studio
- Discussioni critiche

---

### **MODULO 2 – Strumenti avanzati e sperimentazione visiva (15 ore)**

---

**Contenuti:**

- Tecniche avanzate di elaborazione dell'immagine
- Composizione complessa e stratificazione visiva
- Ibridazione tra linguaggi
- Processi non lineari di creazione

**Attività:**

- Esercitazioni sperimentali
  - Produzione di studi e prototipi
- 

## **MODULO 3 – Pratiche digitali ibride (15 ore)**

**Contenuti:**

- Integrazione tra digitale e pratiche tradizionali
- Fotografia, disegno, grafica e installazione
- Archivi, memoria e immagine digitale
- Approccio site-specific e contestuale

**Attività:**

- Sviluppo di progetti ibridi
  - Lavoro di ricerca individuale
- 

## **MODULO 4 – Progettazione artistica avanzata (15 ore)**

**Contenuti:**

- Sviluppo del concept

- 
- Metodo progettuale e ricerca visiva
  - Relazione tra idea, processo e forma
  - Coerenza linguistica e formale

**Attività:**

- Sviluppo del progetto personale
  - Revisioni critiche collettive e individuali
- 

## **MODULO 5 – Portfolio avanzato e presentazione della ricerca (15 ore)**

**Contenuti:**

- Portfolio come strumento critico e curatoriale
- Editing e narrazione del progetto
- Documentazione professionale dell'opera
- Presentazione orale e visiva

**Attività:**

- Realizzazione portfolio avanzato
  - Presentazione pubblica del progetto
- 

## **METODOLOGIA DIDATTICA**

- Laboratorio avanzato
- Lezioni seminariali
- Revisione critica continua
- Didattica per progetti

- 
- Ricerca individuale guidata
- 

## MODALITÀ DI VERIFICA

La verifica finale consisterà in:

- presentazione di un **progetto artistico digitale avanzato**
- discussione critica del percorso di ricerca
- consegna di un **portfolio digitale specialistico**

La valutazione terrà conto di:

- qualità della ricerca
  - originalità e profondità concettuale
  - coerenza del progetto
  - autonomia e maturità artistica
- 

## ESITO FORMATIVO

Il corso contribuisce allo sviluppo di una **ricerca artistica personale matura**, utile per:

- tesi di Biennio
- produzione artistica
- partecipazione a bandi, residenze, mostre

---

# BIBLIOGRAFIA – BIENNIO SPECIALISTICO

## Testi teorici fondamentali (obbligatori)

- **Lev Manovich – Il linguaggio dei nuovi media**,  
Olivares, Milano.  
→ Testo cardine per comprendere le strutture linguistiche e culturali del digitale.
- **Christiane Paul – Digital Art**,  
Thames & Hudson.  
→ Riferimento storico-critico essenziale sull'arte digitale e i new media.
- **Edmond Couchot – L'arte digitale**,  
Laterza.  
→ Approfondimento estetico e filosofico sul rapporto tra tecnologia e creazione artistica.

---

## Post-digitale, media theory e cultura contemporanea

- **Florian Cramer – Post-Digital Aesthetics**,  
Autonomedia.
- **Byung-Chul Han – Nello sciame**,  
Nottetempo.
- **Mark Fisher – Realismo capitalista**,  
Nero.

→ Per contestualizzare la pratica artistica digitale nel presente culturale e politico.

---

## Arte contemporanea e pratiche artistiche

- **Boris Groys – Arte e potere**,  
Johan & Levi.
- **Nicolas Bourriaud – Estetica relazionale**,  
Postmedia Books.

- 
- **Hal Foster – Il ritorno del reale,**  
Postmedia Books.
- 

## **Immagine, fotografia e archivi digitali**

- **Joan Fontcuberta – La furia delle immagini,**  
Einaudi.
- **Geoff Dyer – L'infinito istante,**  
Einaudi.
- **Hito Steyerl – I poveri dell'immagine,**  
Nero.

→ Fondamentali per una riflessione critica sull'immagine digitale contemporanea.

---

## **Progetto, metodo e ricerca artistica**

- **Ellen Lupton – Graphic Design Thinking,**  
Princeton Architectural Press.
  - **Bruno Munari – Da cosa nasce cosa,**  
Laterza.
  - **Miwon Kwon – One Place After Another,**  
MIT Press.
- 

## **Portfolio, professionalità e sistema dell'arte**

- **Jackie Battenfield – The Artist's Guide,**  
Da Capo Press.
  - **Sarah Thornton – 33 artisti in 3 atti,**  
Feltrinelli.
-

---

## Riviste e risorse online (consigliate)

- e-flux
- Rhizome
- Artribune
- Tate Modern – sez. *Art & Technology*

---

## Nota didattica

La bibliografia è pensata come:

- base teorica per la **ricerca avanzata**
- supporto allo **sviluppo del progetto personale**
- riferimento per **tesi di Biennio e portfolio professionali**

Non è richiesta una lettura esaustiva, ma un utilizzo critico e mirato in relazione al percorso individuale.